

**Департамент образования города Москвы
ГБОУ Гимназия № 1530 «Школа Ломоносова»
Кафедра эстетики**

«Утверждаю»

Директор ГБОУ гимназии № 1530
«Школа Ломоносова»

Е.В. Кузнецова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

Среднее полное общее образование

10-11 класс

2015 год

1

Пояснительная записка

Статус документа

Представленная программа по мировой художественной культуре составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне.

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор практических работ, выполняемых учащимися.

Рабочая программа выполняет две основные функции:

- Информационно - методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
- Организационно - планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.

Структура документа

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку, основное содержание с примерным (в модальности «не менее») распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников.

Общая характеристика учебного предмета

Рабочая программа (автор Е.О.Гайская) построена на основополагающих принципах концепции Л.М.Предтеченской, которые наиболее соответствуют специфике преподавания курса «Мировая художественная культура » в гимназии «Школа Ломоносова».

Мировая художественная культура — курс, рассматривающий общие закономерности развития художественной культуры, составляющие ее различные виды искусства в их взаимосвязях, жизненные корни искусства, его активную роль в жизни людей. Научная концепция, рассматривающая культуру как механизм социального наследования, утверждающая особую, ничем не заменимую роль искусства в передаче от поколения к поколению духовных ценностей, определила принципы построения программы «Мировая художественная культура», содержание и методическую систему преподавания ее в колледже. Цель предмета — силой воздействия различных искусств в их комплексе формировать духовный мир школьника, его нравственность, эстетическую восприимчивость в особо ответственный возрастной период развития — период перехода к самостоятельности.

Задачи преподавания Мировой художественной культуры состоят в том, чтобы, создавая условия для живого общения школьников с произведениями мирового искусства на уроке, обогащать их духовный мир, воспитывать чувства и, вооружая их опытом поколений, помочь молодым людям «открыть в себе человека» (Достоевский); развивать у них понимание смежных искусств, способность быть читателем, зрителем, т. е. способность и стремление воспринимать художественную культуру в течение всей жизни. С этой целью — дать сумму знаний по предмету, помогающих раскрыть перед учащимся наиболее важные закономерности сложного процесса развития истории мировой культуры, распознать особенности образного языка искусств.

Все это позволит:

- воспитывать у учащихся любовь к искусству, способность наслаждаться красотой, испытывать чувство счастья от общения с прекрасным;
- пробуждать активное стремление утверждать красоту человеческих отношений в повседневной жизни, в трудовой деятельности и нетерпимость к безобразному во всех проявлениях жизни;
- развивать у школьников воображение, творческие способности.

Интеграция лежит в основе курса и является принципом построения его программы. В курсе *комплексно и синхронно изучается отечественная и зарубежная художественная культура и различные виды искусств*: литература, изобразительное искусство, музыка, театр, кино. Каждое искусство «живет» в курсе по своим законам, но между ними устанавливаются *теснейшие идейно-нравственные и эстетические связи, обусловленные жизнью эпохи и общими закономерностями развития искусства*.

Принципы историзма и опоры на творческий метод — два других основополагающих принципа построения программы — эффективно решают задачу установления таких связей.

Принцип историзма позволяет раскрыть перед учащимися *закономерности развития мировой художественной культуры*, обеспечивает понимание студентами глубокой зависимости художественных явлений от явлений общественной жизни. Студента убеждает в этом не только исторический опыт человечества, сконцентрированный в произведениях искусства, но и современное состояние культуры, отечественной и мировой, увиденное, эмоционально прочувствованное и понятое сквозь призму этого жизненного опыта.

Принцип опоры на творческий метод позволяет развернуть перед учащимися широкое поступательное развитие различных искусств в их идейных и художественных взаимосвязях, *выявить духовные, нравственные и эстетические доминанты времени, центрирующие культуру идеи, объединяющие творчество деятелей различных искусств данной исторической эпохи*.

С позиции историзма раскрываются идейные и эстетические причины появления и смены творческих методов, таких, как классицизм, романтизм, реализм, символизм, сюрреализм и другие методы, черты преемственности и новаторства в них.

В творческом методе, который сознательно, а чаще интуитивно использует художник, создавая свое творение, проявляются его мировоззрение и тот принцип отбора художественных средств, который с наибольшей полнотой позволяет ему выразить и донести до современника свои идейные и эстетические идеалы. Так, *опора на творческий метод позволяет ввести студента в мир самого искусства, углубить его понимание языка различных искусств*.

Как уже было сказано, в программу включены лишь шедевры, созданные творцами различных народов, но являющиеся достоянием всего человечества. В то же

время представляется принципиальным завоевания отечественной культуры не растворять в общем потоке, а выделить в отдельные темы, что позволяет решать важные воспитательные и образовательные задачи. Одна из них состоит в следующем. Искусство, в котором звучит родное слово, запечатлены чувства и устремления людей своего отечества, ближе, понятнее и воспринимается острее. Это позволяет создать условия для диалога культур не только различных исторических эпох, но и внутри одной эпохи, в данном случае — отечественной и зарубежной; выявить общее и своеобразное, которое сосуществует в каждой национальной культуре, обусловлено исторической судьбой, психическим складом, традициями духовной жизни народа. Интегральный принцип построения программы позволяет легко включить в темы изучения русской культуры произведения, созданные мастерами других народов нашей страны, творившими в данный исторический период.

Интегративный принцип построения программы. «Мировая художественная культура» в сочетании с принципами историзма и опоры на творческий метод открывают широкие возможности для мобилизации глубоких и разносторонних связей с предметами гуманитарного и эстетического циклов. Программа и методика преподавания Мировой художественной культуры требуют использования знаний, умений, навыков и впечатлений, полученных школьниками по литературе, истории, музыке. Изобразительному искусству, обобщают и углубляют их, завершают их формирование в колледже.

Программа и методика преподавания Мировой художественной культуры реализуют комплексную систему классных, внеклассных и внешкольных занятий учащихся искусством. В ходе преподавания идет процесс интеграции впечатлений и информации, полученных студентами из внешних источников, их отбор, обобщение и оценка. Все это позволяет воссоздать в представлении старшеклассников *целостную картину эпохи*, широкое полотно жизни, активно и разносторонне влиять на воспитание чувств молодых людей.

Цель и задачи преподавания история мировой культуры в гимназии - формирование личности учащегося силой воздействия различных искусств — потребовали определить еще один важнейший принцип построения программы: знания, необходимые ученику для общения с искусством, для понимания его языка, причин изменения художественных форм, раскрываются в курсе **в процессе непосредственного общения учащихся с искусством, «изнутри» искусства и с опорой на законы искусства.** Этот принцип реализуется в структуре программы, в содержании тем, в логике построения разделов, в кратких методических рекомендациях, содержащихся в них.

Программа «Художественная культура Нового и новейшего времени» состоит из двух частей. В первой части (10 класс) изучается мировая культура XIX — начала XX в., во второй (11 класс) — художественная культура новейшего времени. Такое деление курса соответствует периодизации, принятой в настоящее время в исторической науке.

В программе шесть разделов. Каждый раздел — определенная эпоха в истории человечества и этап в развитии мировой культуры. Раздел начинается вводным уроком, на котором в памяти учащихся восстанавливаются важнейшие события времени, известные им из курса истории. На этой канве жизни происходит встреча школьников с произведениями различных искусств, творцы которых жили в одну эпоху. Определена последовательность: от более понятных образов литературы к изобразительному искусству и музыке; сначала общие для различных стран явления мировой культуры, затем важнейшие закономерности развития культуры отечественной.

Заключительный раздел программы содержит произведения, на наш взгляд, самые значительные, в которых нашли отражение важнейшие проблемы современности. Какие из этих произведений будут жить в веках, покажет время. Поэтому целесообразно знакомство выпускников с художественной культурой последних трех десятилетий организовать в форме их самостоятельной работы (доклады, презентации), а для подведения итогов этой работы проводить свободные дискуссии. Если во время дискуссий учащийся будет доказательно обосновывать и отстаивать свое понимание произведения, свое отношение к заключенным в нем нравственным и эстетическим проблемам и художественным ценностям, выражая свою жизненную позицию, то станет очевиден и уровень его нравственно-эстетического развития — итог работы учителя Мировой художественной культуры.

Программа дает возможность учителю *выбрать из числа предложенных в программе для разбора на уроке то или иное произведение*. Программой предусмотрены и специальные часы для так называемых *уроков творчества*, формально не связанных с содержанием тех тем, которые в данное время преподаются в классе. Это могут быть уроки-импровизации на заданную тему, выраженную средствами литературы, музыки или изобразительного искусства; уроки-концерты, посвященные творчеству любимых поэтов, художников, музыкантов; уроки-размышления или уроки-дискуссии о проблемах современного искусства. Такие уроки важны для развития воображения, творческих способностей, вкуса, способности к самовыражению.

Цели

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:

- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих способностей;
- воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой культуры;
- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре;
- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, высказывать о них собственное суждение;
- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды.

Место предмета в базисном учебном плане

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 70 часов на изучение учебного предмета «Мировая художественная культура» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне, как предмета по выбору. В том числе в X и XI классах по 35 часа, из расчета 1 учебный час в неделю.

Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 10 учебных часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В

этом отношении приоритетными для учебного предмета «Мировая художественная культура» на этапе среднего (полного) общего образования являются:

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность;
- устанавливать несложные реальные связи и зависимости;
- оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства;
- осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках различного типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе - «языки» разных видов искусств);
- использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления творческих работ;
- владеть основными формами публичных выступлений;
- понимать ценность художественного образования как средства развития культуры личности;
- определять собственное отношение к произведениям классики и современного искусства;
- осознавать свою культурную и национальную принадлежность.

Результаты обучения

Результаты изучения курса «Мировая художественная культура» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию личностно ориентированного, деятельностного и практикоориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися.

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: соотносить изученные произведения с определённой эпохой, стилем, направлением, устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусств, пользоваться различными источниками информации, выполняя учебные и творческие задания.

В рубрике «Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.

В результате освоения курса мировой и отечественной художественной культуры формируются основы эстетических потребностей, развивается толерантное отношение к миру, актуализируется способность воспринимать свою национальную культуру как неотъемлемую составляющую культуры мировой и в результате более качественно оценивать её уникальность и неповторимость, развиваются навыки оценки и критического освоения классического наследия и современной культуры, что весьма необходимо для успешной адаптации в современном мире, выбора индивидуального направления культурного развития, организации личного досуга и самостоятельного художественного творчества.

Раздел I. Художественная культура конца XVIII — первой трети XIX в. Общая характеристика периода

Революционные преобразования конца XVIII — первой трети XIX в., наполеоновские войны и освободительные движения в Европе и Америке. Глубокое влияние этих процессов на общественное сознание, духовную жизнь общества, развитие художественной культуры.

Архитектура позднего классицизма. Стиль АМПИР. Характеристика стиля в зарубежной архитектуре, интерьере и декоративно прикладном искусстве.

Романтизм. Историческая обусловленность его возникновения. Сложность романтической идеологии. Идеи и художественные задачи романтизма. Человек и мир — главная тема творчества романтиков. Отказ от рационализма просветителей, стремление понять сложный внутренний мир человека. Интерес к народному творчеству, к искусству других народов, к истории общества

Тема 1. Романтизм в зарубежной литературе

Богатство художественных форм в романтической прозе и поэзии.

Глава французских романтиков — В. Гюго. Романтическая драма «Эрнани» — литературный вызов классицизму. Высшая оценка Пушкиным современной ему драмы. Роман «Собор Парижской Богоматери» — шедевр романтизма. Тема народа, его роли в истории, его судьбы. Торжество добра и любви — бессмертная идея романа. Художественные особенности романа: композиция; антитеза в романе; символика образов; яркость, красочность языка; живописность образов.

Исторический роман. Подчеркивание романтиками исторического своеобразия, национальной самобытности народов. Романы В. Скотта («Роб Рой», «Айвенго»). Романы Дюма-отца.

Поэзия романтиков. Лирический герой в произведениях романтической литературы. Язык лирической поэзии, его музыкальность, живописность художественных образов.

Идея трагической борьбы героя против враждебной действительности — главная черта поэзии Дж. Г. Байрона. Образ Прометея («Прометей») — олицетворение силы духа страдающего героя, способность даже «Смерть в Победу обращать». Прометей Гете и Прометей Байрона. Многогранность лирической поэзии Байрона. Сочетание в ней глубокой скорби, чувства обреченности и любви к жизни, восторга перед ее красотой («Душа моя мрачна...»).

Простота и сила эмоций лирической поэзии Г. Гейне, богатство ее оттенков. «Книга песен» и ее герой — современник поэта, страдающий от социального неравенства, одиночества, ищущий забвения в любви, верности. Ирония как средство разоблачения иллюзий. Интонация немецких народных песен в романтической поэзии Гейне («Лорелей», «Сосна и пальма»). Одухотворение природы.

Переводы произведений Байрона и Гейне крупнейшими поэтами России.

Обращение к фольклору. Фольклорные сказки братьев Grimm. Литературные сказки Х.-К. Андерсена. Сказки Э.-Т.-А. Гофмана. Произведения Гофмана о роли художника, его высоком призвании и одиночестве в мире наживы, стяжательства («Крошка Цахес по прозвищу Циннобер»). Музыка в творчестве Гофмана.

Тема 2. Романтизм в зарубежном изобразительном искусстве

Творчество Ф. Гойи. Философские обобщения и глубина анализа духовной сущности человека — отличительная особенность творчества Гойи. Беспощадный реализм парадного портрета (« Семья короля Карла IV»). Жизненная правда и утверждение высоких достоинств человеческой личности, нравственной красоты в портретах людей, духовно близких художнику (портрет Гильмар- де, портрет Изабеллы Кобос де

Порсел). Трагифарс жизни и бедствия войны в живописи и офортах Гойи. «Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года*». Идея неотвратимости возмездия. Образ захватчиков-карателей — безликой, тупой силы. Напряженный образный строй произведения. Сложность композиционного решения, резкие контрасты красок и цветовые рефлекссы, красочность теней.

Истоки романтизма в изобразительном искусстве.

Осознание трагедии захватнических войн наполеоновской Франции в произведениях Т. Жерико. «Офицер конных егерей, бросающийся в атаку», «Раненый кирасир». Динамика, трагическая напряженность композиции, цвета. Борьба человека со смертью, со стихией, страдание и мужество в картине «Плот Медузы». Антиправительственная направленность сюжета картины.

Появление романтических образов в творчестве Ж.-Л. Давида («Наполеон на перевале Сен-Бернар»). Портрет Бонапарта (этюд).

Освободительная борьба народов и тема революции в картинах Э. Делакруа «Хиосская резня» или «Греция на развалинах Миссолонги», «Свобода, ведущая народ». Тревожный, взволнованный пафос полотен Делакруа. Напряженные контрасты цвета. Тонкий психологизм, одухотворенность портретов романтиков. Т. Жерико. Портрет Э. Делакруа; Э. Делакруа. Портреты Ф. Шопена, Н. Паганини

Романтизм в английской живописи. Дж.Констебл. Образы «любимой старой Англии» в пейзажах «Телега для сена», «Собор в Солсбери» и др. Передача свежести и непосредственности впечатления.

Типичный романтик- Д.М.У.Тёрнер. Передача света и воздуха, фантастических, световых эффектов в картинах. Море - стихия Тёрнера.

Религиозно-мистические символы, мрачные фантазии со сложными аллегориями, отражающие философию творчества поэта, художника, гравёра — У.Блейка. Иллюстрации к собственным поэтическим сборникам, поэзии Данте и Мильтона, Библии.

Романтизм в немецкой живописи. Портрет и пейзаж откликаются на новые веяния в искусстве. К.Д.Фридрих передает поэзию национального немецкого пейзажа, пронизанного меланхолическим настроением самого художника.

Стремление возродить религиозно-нравственные устои в творчестве художников «Назарейской школы».

«Бидермайер»- как выражение быта и устоев городской бюргерской среды.

Тема 3. Романтизм в зарубежной музыке

Музыка Людвига ван Бетховена — художественное воплощение чувства гражданского героизма, утверждения общечеловеческих начал жизни, стремления к свободе. Классицизм и романтизм в творчестве композитора. Герой Бетховена — внесловный человек, но личность, обладающая богатым внутренним миром. Симфонизм как метод освоения действительности. Третья симфония («Героическая»). Движение народных масс в музыке симфонии, призыв к единению миллионов. Логика композиционного построения симфонии.

Страстность, мощь духа героя Бетховена, утверждение социальных идеалов. «Аппассионата». Стремление к счастью, к свету, отчаянная борьба со всеми силами зла, угнетения, вера в возможности человека. Антитеза музыкальных образов сонаты. Лирическое начало в музыке Бетховена.

Бетховен и Гете. Бетховен и Шиллер. Бетховен в мировой художественной культуре.

Пятая симфония Бетховена — героика и трагедия борьбы. Единоборство и победа человека в борьбе с его роковой судьбой. От мрака к свету — развитие конфликта в Пятой симфонии. Р. Вагнер о финале Пятой симфонии Бетховена.

Идеи романтизма в музыке Ф. Шуберта. Песни Шуберта — лирика «простых, естественных помыслов и глубокой человечности» (Б. Асафьев). Мелодическое богатство, яркая образность, зримость музыкальных образов. Разнообразие музыкальных форм у Шуберта («Ave Maria», «Серенада», «Бурный поток»). Песни на стихи Гейне из «Книги песен». «Двойник». Тонкая передача неуловимой смены чувств одинокого, страдающего человека. Песенность симфонических произведений. Симфония си минор («Неоконченная»). Новизна построения, задушевность, доверительность высказывания в музыкальных темах симфонии.

Связь творчества Ф. Шопена с освободительным движением польского народа. Образ родины в произведениях композитора. Обращение к национальным танцам (мазурка, соч. 24, № 2, полонез, соч. 53 и др.). Шопен — «поэт фортепиано» (Ф. Лист), создатель новых жанров фортепианной музыки. Ноктюрны, прелюды, фантазии, экспромты Шопена (этюд № 12 «Революционный», соч. 10, ноктюрн № 6) — инструментальные миниатюры. Романтическая исповедальная лирика, сближение литературных и музыкальных принципов в творчестве Шопена. Тонкость и глубина чувств, мелодическая красота, яркая образность музыки.

Тема родины и революции в творчестве Ф. Листа. Рапсодия — романтическая форма музыкальных произведений. Народные песни и танцы — основа «Венгерских рапсодий» Листа. Контрастность музыкальных образов (Двенадцатая рапсодия). Лист и освободительное движение венгерского народа («Погребальное шествие»). Живописность, зримость музыкальных образов Листа. Симфонические поэмы: принцип программности и эволюция жанра симфонии и сонатной формы. Многогранность музыкальной деятельности Листа (композитор, пианист-виртуоз, дирижер, педагог, общественный деятель). Лист — пропагандист шедевров прошлого и современной ему музыки. Парафразы и музыкальные транскрипции на темы произведений Моцарта, Верди, Шуберта, Глинки и др. Музыка Листа и мировая художественная культура.

Тема 4. Романтизм в художественной культуре России. Литература

Влияние идей Великой французской революции, событий Отечественной войны 1812 года, движения декабристов на формирование романтизма в России. Трагедия осознания несправедливости форм общественной жизни, основанной на рабстве народа. Развитие и углубление идейных задач русского Просвещения в романтическом искусстве России — главное отличие от западноевропейского романтизма, утверждающегося в борьбе с просветительской идеологией. Идеино-художественные связи русского и западноевропейского романтизма.

Архитектура позднего классицизма (ампира) в Санкт-Петербурге (творчество К. Росси и Д. Захарова) и Москве (творчество О. Бове и Д. Жилярди).

Творчество русских романтиков и формирование передового человека декабристской эпохи, развитие общественного сознания последующих поколений.

Многообразие течений в русском романтизме (В. А. Жуковский, К. Н. Батюшков, К. Ф. Рылеев, В. К. Кюхельбекер, Е. А. Баратынский), их взаимопроникновение.

Романтизм в творчестве А. С. Пушкина, вызревание реалистических начал его художественного метода. Пушкинский период русской литературы — основа классической традиции. Н. В. Гоголь — движение от романтизма «Вечеров на хуторе близ Диканьки» к реалистическим открытиям «Мертвых душ».

«Героический» (декабристский) и «трагический» (годы николаевской реакции) этапы русского романтизма. М. Ю. Лермонтов как прямой наследник традиций А. С. Пушкина и декабристов и поэт своего поколения, «разбуженного пушечными выстрелами на Сенатской площади» (А. Герцен). Трагический характер романтической

лирики Лермонтова. Проблема единства романтизма и реализма в прозе Лермонтова.

Западноевропейский и русский романтизм. Развитие литературных переводов. Значение деятельности Жуковского. Художественное совершенство и непреходящая ценность достижений русского романтизма.

Тема 5. Романтизм в изобразительном искусстве России

Архитектура позднего классицизма (ампира) в Санкт-Петербурге (творчество К. Росси и Д. Захарова) и Москве (творчество О. Бове и Д. Жилярди).

Русская скульптура первой трети XIX в. как выражение патриотических чувств (И. Мартос, В. Орловский). Монументальная скульптура П. Клодта, поэтические образы Д. Соколова («Царскосельская статуя» в поэзии А. С. Пушкина и А. Ахматовой)

Портреты кисти О. А. Кипренского. Портрет А. Швальбе, портрет Ев. Давыдова. Психологизм и драматургическое решение. Внешнее спокойствие и внутренняя напряженность образов, раскрывающие глубокое душевное волнение, силу чувств. Теплая, звучная цветовая гамма портретов. Портрет

А. С. Пушкина, искусство изображения художником духовной жизни поэта.

Реалистические черты в романтических произведениях В. А. Тропинина. Автопортрет, портрет сына.

Традиции классицизма и черты романтизма в произведениях К. П. Брюллова. «Последний день Помпеи». Романтический пафос картины. Противопоставление ощущения катастрофы, трагической безысходности «жертв дикой, тупой, несправедливой силы» (А. Герцен) самоотверженности, духовной красоте людей в момент смертельной опасности. Связь идеи картины с русской действительностью 30-х гг. XIX в. Выразительность и смелость цветового решения. Контрасты цвета и света, световые рефлекссы.

Автопортреты в творчестве русских художников-романтиков — история духовной жизни общества первой половины 19 в. Личность современника, мир глубоких человеческих чувств и страстей в автопортретах Кипренского (1808 г.) и Брюллова (1820 г.).

Тема 6. Романтизм и становление реализма в русской музыке

Романтизм в музыкальном театре и домашнем музицировании как специфическая черта русской музыкальной культуры начала XIX в. А. Н. Верстовский. Опера «Аскольдова могила».

Формирование интонационного круга русской песенной лирики в романсах и песнях русских композиторов. Выразительность мелодической линии, естественность декламации, доступное для музыкального любителя сопровождение. Романсы и песни А. Е. Варламова («На заре ты ее не буди», «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан», «Белеет парус одинокий»);

А. А. Гурилева («Колокольчик»); А. А. Алябьева («Соловей»). Ранние романсы М. И. Глинки («Сомнение»).

Творчество М. И. Глинки — «Пушкина в музыке» — начало новой эпохи в русском музыкальном искусстве. Связь музыки с народной почвой. Глинка и мировая музыкальная культура.

Романтические традиции в творчестве Глинки. Баллады и романсы композитора. Живописность музыкальных образов, эмоциональная приподнятость, страстность и тонкий лиризм («Ночной смотр», «Я помню чудное мгновенье...», «Вальс-фантазия»). Программный симфонизм Глинки, яркость его музыкального колорита как развитие романтических традиций (Испанские увертюры. «Комаринская»),

Глинка — основоположник русской музыкальной школы. Оперы Глинки. Высокие

идеалы русского искусства, патриотическая тема в опере «Иван Сусанин».

Опера «Руслан и Людмила» — торжественный гимн свету, добру и красоте, своеобразный реквием Пушкину. Былинно-эпическая трактовка сюжета юношеской поэмы Пушкина. Музыкальная драматургия. Принцип картинных сопоставлений, контраста, присущий природе русских сказок и народного эпоса. Музыкальные характеристики героев. Музыка Востока в опере, ее связь с русской, славянской музыкальной линией. Значение оперы «Руслан и Людмила», ставшей «основанием самостоятельной русской школы» (Стасов). Глинка и музыка народов мира.

Заключение

«Романтизм — принадлежность не одного только искусства, не одной только поэзии; его источник в том, в чем источник и искусства и поэзии — в жизни» (В. Белинский). Историческая обусловленность появления романтизма. Идеино-художественные задачи. Национальная специфика и устойчивые общие черты. Их проявление в произведениях различных видов искусств. Герой романтического искусства, его разлад с окружающей средой, с враждебным, несправедливым миром. Проявление исключительности характера в исключительных обстоятельствах. Преемственность и новаторство романтизма в постижении и изображении человека. Стремление понять и раскрыть средствами искусства сложность, противоречивость духовной жизни человека, утвердить самоценность его личности. Внимание романтиков к исторической и национальной самобытности, к фольклору — к истокам духовной жизни народа и героя, к искусству других народов. Создание новых художественных форм и жанров в литературе, изобразительном искусстве, музыке, новых средств художественного воплощения. Искусство романтического портрета.

Романтизм — эпоха в истории мировой художественной культуры.

Процесс сближения и взаимообогащения в эпоху романтизма различных видов искусства, возникновение на этой основе новых форм и жанров искусства, обогащение и развитие изобразительно-выразительных средств. Сближение и взаимовлияние в эпоху романтизма различных национальных культур. Возникновение понятия «Мировая культура». Романтизм и реализм в русском и мировом искусстве.

Раздел II. Художественная культура 30—50-х гг. XIX в.

Возникновение термина «реализм» в европейском искусстве. Стремление художников передать свое мироощущение в формах самой жизни. Литературные манифесты реалистов. Реализм Просвещения и реализм 30—50-х гг. XIX в. Реализм и классицизм. Реализм и романтизм. Их преемственность и суверенность в развитии художественных средств познания человека и окружающего его мира.

Тема 1. Реализм в зарубежной литературе

История французского общества периода Реставрации и июльской монархии в творчестве О. Бальзака. Предисловие к «Человеческой комедии» — реалистический манифест писателя. Философская повесть «Гобсек». Раскрытие механизма растлевающей власти денег, постижение человеческих характеров, художественный анализ нравов, глубокое обобщение. Образ буржуа-накопителя. Художественное мастерство Бальзака. Композиция повести. Искусство психологического портрета. Рембрандтовская живопись портретов в произведениях Бальзака. Деталь, цвет и звук, их роль в создании художественных образов литературных героев. Бальзак и романтики.

Жанровое многообразие литературы реализма. Ведущая роль романа. Произведения Ч. Диккенса. Социально-историческая типичность его героев. «Оливер Твист». Обличение общественного лицемерия, яркие картины, вскрывающие сущность

рабочих домов — «бастилий для бедных», бесчеловечной эксплуатации труда детей. Психологические портреты в творчестве Диккенса. Создание характера путем выделения одной, основной черты героя. Проявление этой черты через среду, вещи, окружающие героя, его речь, манеры, внешность, общение с другими людьми. Высокие нравственные идеалы, утверждаемые героями Диккенса. Непримируемость писателя ко всем формам лицемерия и эгоизма. Вера в победу добра.

Поэзия 30—50-х гг. П.-Ж. Беранже и его песни, их тематическое и жанровое многообразие. Традиции песен эпохи Французской революции в творчестве Беранже и национальные народные традиции.

Тема 2. Реализм в зарубежном изобразительном искусстве

Политическая сатира О. Домье (литографии «Этого можно отпустить на свободу...», «Свобода слова», «Законодательное чрево»). Творчество художника и первые рабочие восстания 30-х гг. XIX в. («Улица Транснотен»). Положительные герои живописных полотен Домье («Прачка», картины о Дон Кихоте, «Гитарист»). Глубокий гуманизм, сердечная доброта художника. Философская обобщенность образов. Сложный, тонкий колористический строй живописи Домье. Домье и Бальзак.

Барбизонская школа. Красота национального пейзажа в творчестве Т.Руссо, Ф.Добиньи, Диаса.

Социальные мотивы и поэтический мир в произведениях Ж.-Ф. Милле. «Собиратели хвороста», «Человек с мотыгой». Рабочий, его судьба в картине Г. Курбе «Дробильщики камня». Курбе и Парижская Коммуна.

Мастерство психологического анализа в портретном творчестве художников-реалистов. Г. Курбе. Портреты Шопена, Берлиоза, Бодлера.

Реализм и демократические тенденции в творчестве художников Японии. Поэзия человеческого труда в гравюрах Кацусики Хокусая. Реалистическая острота рисунка. Философская картина единства мира в творчестве Хокусая («36 видов горы Фудзи»).

Тема 3. Реалистические тенденции в зарубежном музыкальном искусстве

Революционное движение в Италии и музыка Дж. Верди.

Возникновение в XIX в. национальных музыкальных школ. Идеи и творческие искания композиторов. Демократизация музыкально-театральной и концертной жизни. Бытовая танцевальная музыка.

Тема 4. Художественная культура России 30—50-х гг. XIX в.

Утверждение реализма в художественной культуре России. Литература

Историческая обусловленность и своеобразие формирования реализма в России. Гениальная способность А. С. Пушкина чутко улавливать запросы жизни, ее проявление. Эволюция его творчества от романтизма к реализму, создание им новой художественной системы для постижения человека. Социально-историческая типичность и яркая индивидуальность его реалистических героев. Роман «Евгений Онегин». Два героя Пушкина: Онегин и Ленский.

Появление нового героя в творчестве Пушкина и в русской литературе — «маленького человека», страдающего от социального неравенства («Станционный смотритель»). Сочувствие автора своему герою, уважение к его стремлению сохранить свое человеческое достоинство. Художественные критерии реалистической прозы, провозглашенные Пушкиным, и их реализация в повести.

Развитие традиций Пушкина в творчестве Н. В. Гоголя. Разящая сила сатиры Гоголя, удивительная способность его «выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека...» (А. Пушкин). Обращение Гоголя к теме «маленького человека», ее гениальное развитие в повести «Шинель». Самсон Вырин Пушкина и Акакий Акакиевич Башмачкин Гоголя. Переплетение в повести мотивов

гуманности и сострадания с сатирическим обличением «бесчеловечья и грубости», царящих в жизни. Мощное воздействие социальной среды на человека, власти денег и вещей над ним, срастание человека с предметным миром, его окружающим; деталь, вещь как характеристика среды и героя и как символ героя — идейно-художественная основа произведений Гоголя.

Значение творчества Пушкина и Гоголя для судеб русской и мировой культур и для формирования человеческого в человеке.

Тема 5. Реализм в русском изобразительном искусстве

Творчество А. А. Иванова. Вера в преобразующую силу искусства и в особую миссию художника в утверждении добра и справедливости. Постигание жизни и углубление мастерства художника (от классицистской картины «Приам, испрашивающий у Ахиллеса тело Гектора» до «Явления Христа народу»). Идейный замысел картины, философский смысл. Богатство и сложность характеров, глубина постижения психологического состояния человека. Композиционное решение. Образ раба — сюжетный и композиционный центр произведения. Иоанн Креститель Иванова и Пророк Пушкина. Иванов — основоположник реалистического портрета в русском искусстве и крупнейший пейзажист XIX века. Этюды Иванова к картине «Явление Христа народу». Иванов и Гоголь.

Творчество П. А. Федотова. Трагическая судьба и особый путь становления художника. Влияние творчества Хогарта и его преодоление по мере постижения характеров героев, психологии их поступков. Три произведения Федотова — три вехи его творчества: «Свежий кавалер», «Сватовство майора», «Анкор, еще анкор!». Типическое, поднятое до уровня обличительной сатиры в картине «Сватовство майора». Близость героев произведений Федотова персонажам литературных произведений (образ федотовского майора и образы Скалозуба, Хлестакова, Чичикова, Манилова). Сила художественного обобщения в картине «Анкор, еще анкор!». Живописное мастерство Федотова. Деталь, предмет в произведении — проникновение в духовную жизнь героя и ту среду, которая его формирует. Тонкая разработка цвета, сопоставление тонов в картине «Сватовство майора». Цвет в композиционном решении картины. Мрачное, гнетущее звучание цвета в картине «Анкор, еще анкор!». Федотов — тонкий лирик. Женские образы в портретах художника.

Тема 6. Становление реализма в русской музыкальной культуре

Усиление тенденций социально-критического характера в творчестве А. С. Даргомыжского. Продолжение и развитие им традиций Глинки. Появление в произведениях Даргомыжского новых героев из «униженных и оскорбленных»: крестьян, солдат, мелких чиновников. Стремление композитора «глубоко заглянуть в жизнь» (Б. Асафьев) и средствами музыкального искусства показать многообразие человеческих характеров, раскрыть их сложность, противоречивость, дать их в развитии. Интонации человеческой речи и их особая роль в создании композитором музыкального образа.

Портреты современников в песнях и романсах Даргомыжского. Сочетание значительности содержания, яркой образности, выразительности с предельной простотой, демократичностью формы. Музыкальные портреты-монологи «Старый капрал», «Червяк» (слова Беранже в переводе Курочкина) — песни куплетной формы с припевом. Сатирический романс «Титулярный советник». Сопоставление лиризма и гротеска, подчеркивающее странность происходящего. Романс «Титулярный советник» Даргомыжского и картина «Анкор, еще анкор!» Федотова.

Даргомыжский — композитор-драматург. Обращение композитора к творчеству Пушкина. Развитие традиции Глинки в отстаивании права на существование

«самостоятельной национальной русской оперной школы», отличительные черты которой — в глубокой интонационной связи с народной музыкой и «в постоянном стремлении к правде выражения» (А. Серов). Опера «Русалка» — психологическая бытовая музыкальная драма. Острота социального конфликта в неоконченной драме Пушкина, воплощение его в драматургии оперы. Емкость и глубина, многогранность музыкальных портретов — характеристик Мельника, Наташи, Князя. Развитие образов главных героев оперы. Интонации народной песни и городского романса. Речевые интонации, их гибкость, значение для передачи тончайших оттенков переживаний и для создания характера героя. Драматические сцены — музыкальные диалоги и ансамбли в опере. Новаторство Даргомыжского в построении драматического действия. Обращение к пушкинскому тексту в последней опере «Каменный гость».

Значение Даргомыжского для развития русского музыкального искусства.

Заключение

Историческая обусловленность утверждения реализма в мировой художественной культуре XIX в. и многообразие его форм. Стремление творцов искусства понять причины острых социальных конфликтов, особенности формирования человеческих характеров и стимулы поведения людей. «От общих идеалов человеческой природы и жизни (искусство)... обратилось к так называемой толпе, исключительно избрало ее своим героем, изучает ее с глубоким вниманием и знакомит ее с нею же самой» (В. Белинский).

Социально-историческая типичность героев. «Герой романа никогда не должен быть исключением» (Бальзак). Общее и специфическое в художественном постижении человека с позиций реализма творцами различных видов искусств.

Бессмертие и непреходящая ценность великих творений искусства прошлых эпох, неисчерпаемость их художественных образов, обращение к ним поколений людей, потомков в поисках ответов на вопросы своего времени.

Место и значение классического искусства в жизни подростков, в определении ими своего места в жизни, в стремлении понять себя, свое призвание и жизненное предназначение.

Раздел III. Художественная культура 60-х гг. XIX — начала XX в.

Введение

Художественная картина мира. Нравственно-эстетический идеал в художественных произведениях выдающихся деятелей культуры, в сознании и духовных исканиях потомков.

Диалог эпох — диалог культур. От Возрождения к Просвещению, к достижениям и открытиям в художественной культуре XIX столетия, от романтизма к реализму. Постигание человека. Общие тенденции и различия, преемственность и новаторство в средствах художественного познания человека и окружающего его мира.

Роль искусства среди других форм познания мира. Правда жизни в искусстве и законы условности. (На основе обобщения пройденного по темам курсов мировой художественной культуры, литературы и истории в 9 классе.)

Художественная культура 60—90-х гг. XIX в. Общая характеристика периода

Влияние социальных реформ 60—90-х гг. XIX в. на мировоззрение и художественную культуру.

Реформы 60-х гг. в России и их значение. Многообразие противоречий в российском обществе.

Открытия в области естественных наук и художественная культура. Интерес деятелей искусства к научному методу познания мира, изучению истории своих народов для осмысления явлений современности. Углубленное исследование психологии героев.

Борьба направлений. Натурализм, его особенности. Художественные открытия натурализма и утраты. Символизм как отрицание «физиологии» натурализма. Понятие «декаданс». Причины его

возникновения. Реализм как ведущее направление русской художественной культуры второй половины XIX в.

Движение за сохранение и развитие национальных традиций в искусстве. Формирование национальных художественных школ и обогащение мировой художественной культуры достижениями культурного развития различных народов.

Тема 1. Многообразие художественных методов и течений в зарубежной литературе

Творчество Э. Золя. Художественная летопись жизни буржуазной Франции, различных социальных классов в серии его романов «Ругон-Маккары». Замысел и композиция серии, отражение в ней противоречивости творческого метода Золя как теоретика и крупнейшего художника натурализма. Роман «Жерминаль». Образ Этьена Лантье — борца, берущего на себя ответственность за других, чувствующего себя представителем обездоленных. Народ в романе. Взаимосвязь среды и человека. Роль символических образов в романе. Его композиция и символический смысл финала романа. Традиции Бальзака в художественном наследии Золя. Переводы и публикации произведений Золя в русских журналах, отношение к ним читателей.

Творчество О. Уайльда и его художественно-эстетические взгляды и идеи. Призыв Уайльда к художникам не заниматься «бытом трущоб и нуждами бедности». Рассуждения Уайльда об искусстве и о его роли в жизни людей. «Портрет Дориана Грея» — роман-символ. Стремление Уайльда утвердить в нем идеи «чистого искусства» и развенчание их всем ходом художественного повествования. Сказки Уайльда («Соловей и Роза»), их гуманистический смысл, опровергающий теорию «чистого искусства».

Зарождение символизма. Поэты второй половины XIX в.: Т.Т. Бодлер. «Альбатрос»; П. Верлен. «Песня без слов», «Искусство поэзии»; А. Рембо. «Пьяный корабль». Поэтическая реформа стиха, поиски новых художественных средств, символизм как протест против натурализма в искусстве.

Американский писатель М. Твен. Здравый смысл, скрывающийся за маской «простака», в юмористических рассказах писателя 70-х гг. («Как меня выбирали в губернаторы» и др.). Роман «Приключения Тома Сойера» — одна из самых «лучезарных книг» в мировой литературе. Противопоставление мира детей, наполненного фантазией и игрой, чопорному миру взрослых, «естества» жизни — системе искусственных установлений. Юмор и сатира в творчестве М. Твена. Обострение реализма в романе «Приключения Гекльберри Финна». Широкая панорама жизни Америки, изображение жестоких нравов и порядков, трагичность звучания. Книга, из которой «вышла вся американская литература» (Э. Хемингуэй). Том и Гек — любимые герои детской литературы.

Тема 2. Многообразие художественных течений в зарубежном изобразительном искусстве

Импрессионисты. Демократизм. Принципы гуманизма, жизнеутверждение в их творчестве. Герои импрессионистов. Стремление раскрыть средствами живописи взаимосвязь человека и окружающей его среды, взаимосвязь вещей и явлений в природе, показать красоту природы, научить людей ее видеть и ценить. Тема современного города.

Стремление художников запечатлеть на полотне постоянное движение, изменение реального мира. Новая техника письма импрессионистов.

Художественные традиции, новаторство и дыхание жизни в полотнах Э. Мане «БарвФоли-Бержер», «Олимпия», «Завтрак на траве». Литография «Гражданская война» (сопоставление с произведениями Ф. Гойи «Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 г.» и О. Домье «Улица Транснонен»). Э. Мане и Э. Золя. Портрет Золя. Напряженный драматизм и душевная тонкость образа.

Многообразие мира, жизнь природы, ее вечное движение в пейзажах К. Моне. «Скалы в Бель-Иль». Стремление художника воплотить на полотне свет и воздух, атмосферу живую, подвижную, передать ее связь с жизнью моря, движением волн, ветра, солнечных бликов.

Современный город и его обитатели в искусстве импрессионистов. К. Моне. «Вокзал Сент-Лазар»; К. Писсарро. «Бульвар Монмартр в Париже»; Э. Дега. «Абсент», «Театральные сцены». Сходство и различие в восприятии и передаче художниками жизни города, в отношении к его контрастам.

Портреты О. Ренуара — «живописца счастья» (А. Луначарский). «Жанна Самари», «Девушка с веером». Отсутствие идеализации и удивительная гармония образов, радость, нежность, доверительное общение героинь со зрителем. Умение художника запечатлеть мимолетное настроение, мгновенную неповторимость душевного состояния.

Постимпрессионисты. Острое чувство неприятия буржуазной действительности, сострадание к

угнетенным в произведениях Ван Гога, связь с искусством Делакруа, Милле, Домье. Нстойчивые поиски характерного, типического: «Действительность — вот истинная основа всякой поэзии» (Ван Гог). Драматизм, глубокая человечность его работ. Интенсивность, экспрессия чувства, переданная через усиление эмоциональной выразительности цвета, напряженности линий («Женщины, несущие мешки с углем», «Ткач», «Едоки картофеля», «Хижины»). Символическое значение предмета и вещи. Образ Сеятеля («Портрет старого крестьянина»). Пейзажи Ван Гога («Красные виноградники», «Дорога в Овере после дождя»). Ван Гог и Золя.

Живописные искания П. Сезанна («Автопортрет», «Натюрморт с фруктами», «Берега Марны»). Стремление передать материальность, весомость, постоянство формы предметов мира. Цвет как основа для создания формы предмета. Строгая логика композиции. Рассудочность творчества позднего Сезанна. Влияние его творчества на развитие изобразительного искусства XX в.

Поиски красоты и гармонии в идиллической жизни и легендах народов Океании — своеобразный протест П. Гогена против европейской цивилизации. Человек как часть природы, ее совершеннейшее создание в искусстве Гогена. Органический сплав декоративного и монументального в его живописи. Цветовые плоскости, контрастное столкновение цветов, ритм, музыкальность произведений художника. «Гаитянские пасторали».

«Быть прежде всего человеком и только потом — художником» — творческое кредо О. Родена. Смелость реалистических исканий, гуманизм, прославление гражданского мужества, силы человеческого духа в произведениях скульптора («Граждане Кале», «Бальзак»). «Мыслитель» Родена. Высокое чувство любви, ее красота и целомудренность (скульптурные группы «Вечная весна», «Ромео и Джульетта»).

Символизм в изобразительном искусстве. «Братство Прерафаэлитов» и их вклад в искусство книги. Графика О. Бёрдсли и стиль модерн. Образы смерти, ужасов и печали в творчестве художников — символистов. Многообразие художественного языка.

Тема 3. Реалистические тенденции и импрессионизм в зарубежном музыкальном искусстве

Дальнейшее развитие национальных музыкальных школ в европейских странах. Стремление к демократизации музыкального искусства. Смелое обращение к бытовым сюжетам и обычаям из жизни народа.

Опера Ж. Бизе «Кармен» — высшее достижение реализма в зарубежном музыкальном искусстве XIX в. Фольклорные истоки в опере. Новые герои на оперной сцене — работница и солдат. Опора музыкальной драматургии на бытовые жанры: марш, танец и песня. Песенно-танцевальная основа партии Кармен, раскрывающая народный характер героини. Тема судьбы Кармен как тема рока. Музыкальная характеристика Хозе. Развитие музыкальных образов. Народные сцены. Сила жизнеутверждения в музыке народных сцен. Идеиная борьба вокруг оперы. П. Чайковский о «Кармен» Бизе.

Музыка Бизе и искусство конца XX в. Музыкальная транскрипция оперы Бизе композитором Р. Щедриным (музыка к балету «Кармен-сюита»). Новая оркестровка музыки оперы для струнных и ударных инструментов.

Творческие искания в музыкальном искусстве начала XX в. Импрессионизм в музыке. Поиски новых средств музыкальной выразительности для передачи сложных, тончайших движений человеческой души, изменчивых, мимолетных впечатлений. Новая (несюжетная) программность музыки. Живописность музыкальных образов (развитие романтических традиций). Стремление к ясности, логической стройности музыкальной формы, красоте звучания (связь с искусством классиков).

К. Дебюсси. Симфоническая пьеса «Море»; М. Равель. «Испанская рапсодия».

Тема 4. Расцвет реализма в художественной культуре России. Литература

Новый этап развития реализма в русской культуре. Проникновение в глубины человеческого сознания и чувства, в сложные процессы общественной жизни, гуманистический пафос, высокие нравственные и эстетические идеалы — отличительная черта великой русской культуры второй половины XIX в.

Традиции Пушкина, Лермонтова, Гоголя в творчестве писателей второй половины XIX в. Влияние литературной критики на литературный процесс. Стремление раскрыть причины социального зла. Надежда на крестьянство как на главную силу преобразования общественного строя в России. Главная тема произведений литературы и, шире, произведений художественной культуры России

второй половины XIX в. — тема народа. Ее острый социально-политический смысл.

Образы мужиков-праведников, бунтарей, альтруистов и философов в творчестве И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого, Н. С. Лескова.

Стилистическое богатство русской литературы.

Развитие русского романа в творчестве Тургенева, Достоевского, Л. Толстого. Романы Достоевского и Л. Толстого как особые явления в истории мировой культуры, в художественном развитии всего человечества. «Война и мир» как роман-эпопея. Жизнь «малых» повествовательных форм в эпоху «великого романа». А. П. Чехов и русская новеллистика. Драматические произведения А. Н. Островского и А. П. Чехова.

Гражданственность поэзии Н. А. Некрасова. Лирика Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. К. Толстого, развитие сатиры (сатирическая поэзия А. К. Толстого и В. С. Курочкина).

Значение открытий русской литературы второй половины XVIII в. для развития мировой художественной культуры.

Тема 5. Реализм в русском изобразительном искусстве

Острое чувство гражданственности — характерная черта изобразительного искусства пореформенной России. «Бунт четырнадцати». Создание Товарищества передвижных художественных выставок и артелей художников.

Широта тематики и многообразие жанров в русском изобразительном искусстве: от произведений сатирических, обличающих, построенных по принципу прямого социального контраста, до произведений философских, поэтических, полных раздумий о судьбах Родины и утверждающих достоинство и красоту человека. Развитие традиций П. А. Федотова и А. А. Иванова.

Передвижники. Бытовой жанр в живописи. Сострадание, сатира и юмор в творчестве В. Г. Перова («Проводы покойника», «Сельский крестный ход на Пасху», «Охотники на привале», «Последний кабак у заставы»). Сочетание в его произведениях правды жизни и проникновенной поэтичности. Лаконизм, глубокая обобщенность образов. Роль пейзажа в эпическом звучании полотен.

Портрет в искусстве передвижников. Новый герой — разночинец, человек духовно богатый, творческий. Портреты писателей в творчестве В. Г. Перова (Островского и Достоевского), проникновение художника в сущность творческой индивидуальности крупнейших русских писателей. Портрет в творчестве И. Н. Крамского. Жизненная убедительность и яркая индивидуальность его образов, глубина и меткость характеристик. Значение окружающей обстановки, вещей, деталей в портретах-картинах Крамского. Портреты крупных деятелей отечественной культуры работы Крамского (портреты Толстого и Третьякова). Портреты крестьян. Принципиально новое отношение Крамского к созданию крестьянских образов: стремление запечатлеть сложность духовной жизни, глубину характера. Портрет Мины Моисеева. Психологическая характеристика мудрого, наделенного острым умом и неистощимым юмором человека. Эмоциональная выразительность и благородство звучания серо-голубых тонов.

Простота и лаконичность художественного языка передвижников. Тесная связь с русской литературой. Значение творчества передвижников.

Творчество И. Е. Репина и В. И. Сурикова — вершина передвижничества и начало нового этапа в развитии национального русского искусства. Сложные социально-психологические конфликты и глубина их обобщения в произведениях художников.

Историческая живопись. Ее социальный смысл. Исторические полотна Сурикова. Использование сюжетов, позволяющих раскрыть мощную силу народа, народных движений. Умение Сурикова передать достоверность исторических событий и приблизить прошлое к современности. «Утро стрелецкой казни». Атмосфера сложных противоречий и социальных конфликтов петровского времени в картине. Трактовка событий как народной трагедии. Образ рыжебородого стрельца. Противостояние двух героев произведения: рыжебородого стрельца, забитого в колодки, ожидающего казни, но не сломленного, и царя — грозного, несокрушимого, уверенного в правоте своей борьбы. Композиция полотна, новаторство Сурикова в передаче ощущения огромной массы народа через психологическую характеристику каждого действующего лица. Историческое полотно Сурикова «Боярыня Морозова». Идея физической и нравственной красоты подвига, который пробуждает в народе несокрушимые силы. Многоликость народной толпы. Композиционное и цветовое решение в раскрытии характеров и психологического состояния сочувствующих Морозовой и осуждающих ее. Образ Юродивого, его значение в произведении. Роль пейзажа русской зимы в картине. Стремление художника передать взаимосвязь воздушной и предметной среды.

Рефлексы цвета в картине. Творчество А. Иванова как один из важных истоков искусства Сурикова.

Историческое полотно Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Утверждение идеи безумия и преступности самодержавия как формы правления. Композиция картины. Колористическое решение. Разработка различных тонов красного цвета — цвета крови — основного цвета произведения. Борьба вокруг произведения.

Глубина психологических характеристик в портретном искусстве Репина. Образы лучших людей России, творцов ее культуры (портреты Мусоргского, Стрететовой, Л. Толстого, Стасова). Образы крестьян («Мужичок из робких»). Портреты представителей официальной России («Победоносцев» — этюд к картине «Горжественное заседание Государственного совета»).

Пейзаж в произведениях русских художников. Величие, богатство, лиризм в картинах родной природы, «песенность русского пейзажа» (Б. Асафьев). Становление реалистического пейзажа (А. Саврасов. «Грачи прилетели»; Ф. А. Васильев. «Оттепель»; Н. Шишкин. «Рожь»). Пейзажи И. И. Левитана, многогранность их внутреннего содержания, задушевность, тонкий лиризм («Март», «Золотая осень», «Весна. Большая вода»). Чуткость к внутренней жизни природы и умение ее «очеловечить». Социальные ноты в пейзажах художника, философское раздумье о жизни («Владимирка», «Над вечным покоем»). Музыкальность полотен Левитана. Живописное мастерство. Связь творческих исканий позднего Левитана с импрессионизмом.

Изобразительное искусство второй половины XIX в. и современный зритель.

Тема 6. Реализм в русской музыке

Тесная связь музыкального искусства России с демократическим движением эпохи. «Могучая кучка». Развитие традиций

Глинки и Даргомыжского. Утверждение народно-национального характера в музыке. Обращение к крестьянской песне. Интерес к музыкальной культуре других народов. Народ — герой музыкальных творений «кучкистов», «история государства Российского» — объект их художественных интересов.

Острые социальные конфликты 60—70-х гг. XIX в. в музыке М. П. Мусоргского. Обращение композитора к историческим сюжетам, к событиям, позволяющим раскрыть противоречия российской жизни, трагедию народа, находящегося под гнетом самодержавия. Смысл высказывания Мусоргского «Прошедшее в настоящем — вот моя задача» и значение этой проблемы для пореформенной России. Опера «Борис Годунов». Глубокое проникновение композитора в идейный замысел и художественные завоевания Пушкина (трагедия «Борис Годунов»). Резкие контрасты, сопоставления — основа музыкальной драматургии оперы. Трагический, глубоко противоречивый образ царя Бориса. Монологи Бориса Годунова, их песенно-речитативный характер. Народ в опере, его трактовка «как великой личности, одушевленной великой идеей» (М. Мусоргский). Создание средствами музыкальной драматургии живого, яркого, многоликого образа народа (хоровые речитативы, интонации народного говора). Широкий показ постепенного роста народного гнева: от первой картины пролога к сцене у собора Василия Блаженного и к сцене под Кромами. Образ Юродивого как носителя общенародных чувств. Особое место его в опере. Идейная близость оперы Мусоргского и исторических полотен Сурикова и Репина.

Стремление к счастью, напряженная борьба с препятствиями на пути к его достижению — основная тема творчества П. И. Чайковского. Общность и различие во взглядах Чайковского и «кучкистов». Русская народная песня — «художественная святыня» (Чайковский) в творчестве композитора. Развитие традиций Моцарта и Глинки.

Богатство жанров в творческом наследии Чайковского (оперы, балеты, симфонии, инструментальные концерты, увертюры, фантазии, романсы и др.). Вершины в его творческом наследии: опера «Пиковая дама» и Шестая симфония.

Музыкальная трагедия «Пиковая дама». Идейная связь оперы с общественным движением эпохи. Тема «преступления и наказания». Изменение в развитии сюжета и психологии героев по сравнению с одноименной повестью Пушкина. Общее в образе Германна Чайковского и Родиона Раскольникова Достоевского. Музыкальная драматургия оперы. Ее стройность и динамичность. Принцип конфликтного развития. Тема трех карт — тема денег и лейтмотив судьбы Германна — тема любви. Контрастное развитие, борение и взаимопроникновение этих тем, раскрывающее эволюцию внутреннего мира героя. Мелодическое богатство оперы. Связь темы любви с русской народной песней и бытовым романсом. Речитативы. Симфонизм оперы. Особая роль оркестра, раскрывающего душевное состояние действующих лиц и глубинный смысл происходящего.

Шестая симфония («Патетическая»). Философская проблема смысла жизни в симфонии. Конфликт

человека с окружающей действительностью: стремление его к свету, к радости, любовь к жизни и неизбежность самоотверженной борьбы за их торжество. Контрастные темы в симфонии. Трагическое звучание и высокий гуманизм произведения. Вера композитора в духовные силы человеческой личности.

Заключение

Основные вехи развития художественной культуры в XIX в. Россия и Запад. Диалог культур.

Мировое значение русского искусства, его особая отзывчивость, способность «страдать людскою болью». Личность и общество в русском искусстве второй половины XIX в. Проблемы нравственного выбора художника и его героя.

Мысль о судьбах человечества, поиски путей его освобождения от страданий — главная идейная задача и отличительная черта произведений реализма, созданных в разных странах мастерами различных видов искусства в конце XIX в. Творческие завоевания реализма. Появление новых творческих методов, их место в совершенствовании средств художественного познания и преобразования жизни.

11 класс. (34 часа).

Раздел I. Художественная культура конца XIX — начала XX в. Общая характеристика периода
Мировая цивилизация к началу XX в. Развитие индустриального общества. Утверждение в ряде стран конституционных порядков. Формирование правовых демократических традиций. Начало научно-технической революции. Возникновение «технических искусств»: фотографии и кино.

Реалистическое искусство и утверждение новых творческих методов и направлений. Влияние на европейское искусство открытий в области египетского, негритянского искусства, культур Востока. Символизм как возврат к романтизму. Философская основа символизма. Акмеизм. Импрессионизм в музыке.

Тема 1. Многообразие идей и тем в литературе зарубежных стран

Промышленный город в творчестве бельгийского поэта Э. Верхарна. Образ Бельгии — основной в его произведениях. Современный город как символ зла. Судьба крестьянства, деревни, пожираемой городом-спрутом, в стихотворении «Исход» (из сборника «Поля в бреду»); «Биржа», «Заводы», «Город», «Кузнец», «К будущему» (из сборника «Города-спруты»). Социальная утопия в творчестве Верхарна. Стихотворение «Невозможное» (из сборника «Буйные силы») — прославление Человека-творца. Лирика Верхарна. Любовь как открытие мира, осознание великого нравственного долга перед любимой (сборник «Утренние часы»). Поэтическая реформа стиха — поиски поэтом художественных средств для воплощения новых идей. Ритм и свободное построение стиха. Символы, аллегории и их роль в создании художественного образа. В. Брюсов о творчестве Верхарна: «В поэзии Верхарна столько же ритмов, сколько мыслей». Влияние творчества Гюго на поэзию Верхарна. Русские переводы стихотворений Верхарна (Блок, Брюсов, Волошин).

Жизнелюбие, несокрушимость духа в испытаниях и прославление созидательного творческого труда в повести Р. Роллана «Кола Брюньон». Утверждение активной роли искусства и художника в стремлении к его народным корням. Образ Кола Брюньона — она, его оптимизм («Не бывает мрачных времен, бывают мрачные люди»). Оригинальная поэтическая форма произведения, яркая красочность языка, его фольклорная основа.

Творчество Роллана и мировая культура. Роллан о значении Микеланджело, Бетховена, Л. Толстого для формирования его как писателя. «Кола Брюньон» в музыке Д. Кабалевского (опера «Кола Брюньон») и графике Е. Кибрика.

Дж. Р. Киплинг. Прославление культа «сильного человека», колониальной политики, английских солдат в «Казарменных балладах». Противоречивость творчества Киплинга. Гуманизм произведений «Книга джунглей», «Просто сказки». А. И. Куприн и К. Паустовский о творчестве Киплинга.

Американский писатель Д. Лондон — романтик и реалист. Северные рассказы («За тех, кто в пути», «Любовь к жизни», «Белое безмолвие» и др.) — романтический мир человеческого мужества и натуралистический показ алчности людей. Клондайк — образ благородства и зла. Критика нищезанятия в романе Д. Лондона «Морской волк», осуждение культа силы и преклонения перед ней, яркий показ краха «сверхчеловека». Своеобразный язык произведений Д. Лондона, умение просто сказать о сложном. Сочетание романтизма и натурализма.

Р. Тагор — великий индийский писатель, поэт, драматург, общественный деятель. Призыв к преодолению религиозной и кастовой вражды, невежества — необходимым условием для освобождения родины (рассказы «Мохомая», «Наследство», «Свет и тени»). Индийская поэтическая национальная традиция в творчестве Тагора (стихотворения из сборников «Конец», «Возрождение»). Органическое слияние романтического и реалистического в поэзии Тагора. Тагор и идея сопротивления методом ненасилия. Тагор и Л. Толстой.

Тема 2. Стиль модерн в архитектуре и, живописи и декоративно-прикладном искусстве. Многообразие художественных школ в искусстве модерна. Особенности последнего цельного стиля рубежа эпох. Творчество А.Гауди. Новый образ зданий (касса Мила, Саграда Фамилия). Французское ар нуво. В.Лалу. Г.Гимар. Бельгийский модерн и В.Хорта. Венский Сецессион. О Вагнер. Творчество Г.Климта. Творчество А.Мухи. Декоративно-прикладное искусство модерна. Русский модерн. Национальная ветвь стиля в творчестве В.Васнецова, И.Малютина, М.Врубеля. Абрамцево и Талашкино -ведущие художественные центры. Расцвет декоративно-прикладного искусства в России. Европейская линия модерна в творчестве московских и петербургских архитектора. Два города- два стиля.

Тема 3. Серебряный век русской культуры. Литература

«Серебряный век» — русский ренессанс начала XX в.» (Н. Бердяев). Символизм как новая форма романтизма. «Символизм... означал искания духовного порядка и обращение к мистике... обращенность к грядущему, ожидание необыкновенных, трагических событий» (Н. Бердяев).

Сосредоточенность на сложном мире собственного «я»; стремление к гармонии, к красоте (старшие символисты: Д. Мережковский, З. Гиппиус, Ф. Сологуб, В. Брюсов). Трагизм, рожденный в столкновении идеала с действительностью (младшие символисты: А. Блок, А. Белый, Вяч. Иванов). Пророческий характер русской поэзии начала XX в.

Футуризм, акмеизм и поэзия «крестьянских поэтов» — литературные направления в 1910-х гг. — их полемика с символизмом и в то же время развитие его творческих идей. Протест против подчиненности искусства «жизнеподобию», утилитарно-пропагандистским требованиям, отстаивание права художника на вымысел, на следование прихотливой «правде мига», на недоговоренность; попытки прикоснуться и выразить «несказанное». Приобщение к открытиям западноевропейской поэзии (П. Верлен, Ш. Бодлер, А. Рембо, С. Малларме, М. Метерлинк).

В. Брюсов о поэзии символистов. Символизм — это «поэзия намеков». Сборники «Русские символисты», «Маленькая хрестоматия» — образы «новой поэзии», новых форм и средств выражения: верлибр, словесная инструментовка, парнасская четкость, намеренная затемненность смысла, раскрепощенность. Мировая история, мировая культура — «родник красоты» («Фонарики», «На журчащей Годавери», «Клеопатра»).

Поэзия К. Бальмонта («Только мимолетности я влагаю в стих», «Завет Верлена» — «Так музыка же вновь и вновь», «Челн томленья», «Я мечтою л овил уходящие тени», «Тише, тише»).

Творчество Ф. Сологуба («Сердце сказки просит и не хочет были», «Приучив себя к мечтаньям...», «В поле не видно ни зги...», «Мы — пленные звери...», «Нюрнбергский палач»). I

Поэзия И. Анненского. «Среди миров», «Свечку внесли», «Старая усадьба». Вяч. Иванов о поэзии Анненского: «Ассоциативный символизм». Анненский — мастер звукописи и стилизации («Шарики детские», «Песни с декорацией»).

Поэзия А. Белого («Мои слова — жемчужный водомет, среди лунных снов, бесцельный, но вспененный...», «Нагорах», «Первое свидание»). Стихотворения А. Блока («На непроглядный ужас жизни открой скорей, открой глаза...», «Фабрика», «Балаган», «Полюби эту вечность болот...», «В углу дивана», «Миры летят...»).

Акмеизм. Отталкивание от символистской поэтики намеков, «возврат к земле». Стихотворения М. Кузмина («Умоляю, будьте... точны и подлинны, и вы найдете секрет дивной вещи — прекрасной ясности», «Где слог найду...», «Александрийские песни»). Романтика далеких стран и минувших времен; культ мужества в поэзии Н. Гумилева («Жираф», «Старый конкистадор», «Капитаны», «Выбор»). «Огненный столп» («Память», «Шестое чувство», «Мои читатели»).

Тема 4. Творческие искания русских художников.

«Мир искусства» и «Голубая роза».

Реалистические традиции и творческий поиск русских художников на рубеже двух веков. Модерн и символизм в русском изобразительном искусстве. Синтез искусств: архитектура, музыкальный и драматический театр, книга. Международное признание русского изобразительного искусства.

Многообразие объединений, творческих групп («Мир искусства», «Бубновый валет», «Голубая роза» и др.), яркий индивидуализм художников. Национальное своеобразие и европеизм русского

искусства. Русь и Россия Н. К. Рериха, Б. М. Кустодиева, М. В. Добужинского, К. С. Петрова-Водкина; традиции П. Сезанна и русского городского фольклора в творчестве П. П. Кончаловского, И. И. Машкова.

В. А. Серов и М. А. Врубель — образ «новой России». Портрет в творчестве Серова. «Девочка с персиками»: задача писателя «писать отрадное», сформулированная художником, импрессионистические особенности — светоносность, «трепетная теплота» (И. Грабарь) живописи. Характеристика личности в произведениях Серова: передача остро выявленных черт через движение рук, поворот головы, позу, композиционно-колористическое решение («Дети», «Портрет О. К. Орловой», «Портрет М. Н. Ермоловой»). Нравственная и гражданская позиция художника. «Солдатушки, бравы ребятушки...». «Просветленная» и «полнозвучная» (К. Юон) живопись, тонкость и точность рисунка, мастерство композиции. Творческое использование им опыта русского и мирового искусства.

М. А. Врубель. Философское отношение к жизни и искусству, стремление «будить души людей от мелочей будничных величавыми образами». Художественные образы и внутренний мир художника. Божественное («Богоматерь», «Шестикрылый серафим») и демоническое («Демон сидящий», «Демон поверженный» и др.) в творчестве Врубеля. Тема Демона: чувства и стремления титанической, гордой, одинокой и тоскующей, раздираемой внутренними противоречиями личности. Обращение Врубеля к русскому фольклору («Пан», «Царевна-Лебедь»). Романтические традиции, символизм, черты стиля «модерн», литературность и «самоцветная» живопись в произведениях Врубеля. Глубина и заостренность характеристики моделей в портретах художника (портреты С. Мамонтова и Н. Забеллы-Врубель). «Растревоженность» творчества Врубеля, свойственная значительной части деятелей русского искусства на рубеже веков. Врубель и А. А. Блок.

Объединение художников «Мир искусства»: выставки, журнал. А. Н. Бенуа и С. П. Дягилев — ключевые фигуры объединения. Ретроспективизм и эстетизм в произведениях художников «Мира искусства». Складывание петербургской школы книжной графики и театрально-декорационного искусства в творчестве мастеров «Мира искусства». Историко-художественная выставка русских портретов с 1705 по 1905 г. в Таврическом дворце. Изучение и новое открытие для зрителей русского искусства XVIII — начала XIX в. От объединения «Мир искусства» к «Парижским сезонам» Дягилева (концерты, опера, балет).

Художники «Мира искусства». Бенуа — живописец, график, театральный художник, историк искусства и художественный критик. «Прогулка короля» Бенуа, «Дама в голубом» К. А. Сомова. Петербург А. С. Пушкина и Ф. М. Достоевского: Бенуа — иллюстрации к «Медному всаднику», М. В. Добужинский — иллюстрации к «Бедным людям». Театральные феерии Л. Бакста.

«Голубая роза» Эстетические взгляды художников. (Искусство - символично, ибо несёт в себе символ, - отражение Вечного во временном.) Многообразие художественной деятельности членов объединения.

«Союз русских художников». Большинство художников этого круга объединял умеренный (консерватизм, неприятие авангарда, верность развивающимся традициям отечественного импрессионизма (творчество К. Коровина). Своей главной целью СРХ считал содействие «распространению произведений русского искусства».

Тема 5. Музыкальное искусство России на рубеже веков.

Традиции и новаторство

Предчувствие эпохи социальных бурь и потрясений в творчестве С. В. Рахманинова. Третий концерт для фортепиано с оркестром, кантата «Колокола». Творческое развитие традиций Чайковского и композиторов «Могучей кучки». Романтический пафос и мужественная сила в музыке композитора. Поэзия русской природы. Новое слово в развитии мирового пианизма.

Своеобразие художественной личности А. Н. Скрябина. Мистическая вера в преобразующую силу музыки. Близость творческих устремлений Скрябина к поискам символистов. «Поэма экстаза». Симфоническая поэма «Прометей». Б. Асафьев о поэме «Прометей». Теория Скрябина о цветомузыке. Фортепианное творчество. Скрябин и Шопен.

«Крамольные» оперы Н.А. Римского-Корсакова «Жащей Бессмертный» и «Золотой петушок» —

политическая сатира на самодержавие. Художественное мастерство композитора. Музыкальные образы, инструментовка. Сценическое оформление оперы К. А. Коровиным и И. Я. Билибиным.

Противоречия революционной эпохи и начало творческого пути И. Ф. Стравинского. «Русский период» творчества. Преемственные связи с отечественными традициями. Влияние Римского-Корсакова. Интерес к русской песенности, к древним обрядам народа. Своеобразие музыкального языка. «Петрушка». Гуманистический смысл произведения. Драматургия. Яркая театральность. Живописность звуковых образов. Н. Мясковский о «Петрушке» Стравинского. Постановка балетов Стравинского в Париже (1910—1911 гг.) и их значение для утверждения ведущей роли русского музыкального искусства. Место Стравинского в музыкальной культуре XX в. Шостакович об искусстве Стравинского. Дягилев и Русские сезоны в Париже.

С. Прокофьев и культура Серебряного века. Вокальный цикл на стихи А. Ахматовой. Прокофьев и К. Бальмонт: фортепианный цикл «Мимолетности».

Заключение

Итоги развития художественной культуры второй половины

XIX — начала XX в. Ускорение процесса формирования мировой художественной культуры. Развитие национальных школ, их взаимовлияние и взаимообогащение.

Совершенствование традиций реалистического искусства. Возникновение новых художественных направлений, их роль в познании и самопознании человека. Творческая сила искусства рубежа веков.

Роль искусства России в развитии мировой художественной культуры.

Мировая художественная культура Новейшего времени .

Введение

XX в. — столетие грандиозных социальных потрясений. Мировые войны, социальные революции, фашизм, «холодная война», победа социализма в 1917 г. и его крушение к концу века. Влияние исторических событий века на судьбы и мироощущение людей, их отражение в произведениях мировой художественной культуры.

Сила воздействия документа в искусстве XX в. Политизация искусства как одна из тенденций развития художественной культуры во второй половине столетия.

Прагматизм, ставший одной из примет духовного облика человека, потеря нравственных критериев — постоянная тема искусства

XX в. Феномен «массовой культуры». Обращение к прошлому, к классическим образцам, а также к фольклору как поиск чистоты и идеала в жизни.

Влияние урбанизации и научно-технической революции на художественную культуру. Разрушение казавшихся во все времена незыблемыми представлений о строении материи, времени и пространстве. «Оно (открытие атома) отозвалось во мне подобно внезапному разрушению всего мира» (В. Кандинский). Возникновение новых средств художественной выразительности благодаря новым техническим возможностям. Свободная манипуляция со временем («поток сознания» в литературных произведениях — У. Фолкнер; совмещение времен — настоящего, прошедшего и будущего — в рамках одного кинофильма —

Ф. Феллини, И. Бергман, А. Тарковский; «электронные звучания», «космические» партитуры в музыке и др.). Возросшая роль ритмического начала в искусстве как следствие напряженности и динамичности жизненного ритма.

Плюрализм художественной культуры XX в., отличающийся обилием явлений и конфликтностью их сосуществования в одновременности (классическое искусство и авангард в его самых крайних проявлениях, искусство «серьезное» и «легкое» и др.), плюрализм художественных пристрастий в сфере восприятия (сочетание любви к классике и авангарду, к органной музыке и джазу, церковным песнопениям и року и т. д.).

Глобальность художественной картины мира XX в., открывающей все эпохи, века, географические регионы. Ощущение удаленности современного искусства от его истоков и в то же время обнаружение созвучности искусства прошлого нашим тревогам, чаяниям, идеалам. Приобщение к художественным достоинствам других народов как осмысление собственного национального богатства. Мировая художественная культура как красочный и пышный букет национальных культур. Осознание глубинных основ человеческого духа, создающее основу для диалога культур.

Раздел II. Художественная культура между двумя мировыми войнами (1918-1939 гг.) Общая характеристика периода

Мировая культура и Октябрьская революция в России. Дискуссии о разрушении старой и возможностях построения принципиально новой, «пролетарской» культуры.

Деформация экономической, социально-политической жизни в годы тоталитаризма. Разрушительное влияние командно- административной системы на культурную жизнь общества. Фашизация и большевизация художественного творчества. Художественные достижения, возникшие в условиях бесправия и подавления личности и вопреки им.

Империалистическая война, фашизм и «сталинщина» — реальные итоги европейской политической жизни первой половины XX столетия. Сложность художественно-культурного развития в условиях кризисной обстановки. Идеиная борьба в искусстве. Основные творческие направления.

Стремление деятелей культуры к объединению перед страшной опасностью — наступлением фашизма.

Тема 1. Литература зарубежных стран

Литература «потерянного поколения». Э. М. Ремарк о «поколении, которое погубила война, о тех, кто стал жертвой, даже если спасся от снарядов». Отрицание мира социального неравенства. Чувство обреченности, внешний пессимизм героев Ремарка. Гуманистическая основа его произведений, вера в силу подлинных человеческих чувств: дружбу, товарищество, любовь. Антивоенная трилогия Ремарка («На Западном фронте без перемен», «Возвращение», «Три товарища»). Идеиный замысел романа «Три товарища». Немецкая действительность конца 20-х гг. в романе. Отношение писателя к политической борьбе. Символика образов.

Э. Хемингуэй. Война и фашизм в его творчестве. Поиски смысла жизни, возможности счастья, стремление ответить на вопрос о месте человека в обществе, о его способности противостоять власти тех, кто «имеет». Роман «Прощай, оружие!». Приход героя к пониманию сути мировой войны. Крушение его надежды противопоставить аду общественной системы, убивающей все человеческое, вечные ценности — любовь, верность, личное счастье. Гражданская война в Испании и дальнейшее развитие творчества Хемингуэя. Роман «По ком звонит колокол». Призыв ко всем людям на Земле объединиться для борьбы с фашизмом. Высокие нравственные принципы героев Хемингуэя. Утверждение писателя, что «человека можно уничтожить, но его нельзя победить».

Своеобразие прозы Хемингуэя. Преобладание диалога, его роль в драматизации произведения. Внешняя односложность диалога и глубина подтекста. Отсутствие метафорических образов, символика, осязаемость и весомость слова, лаконичность языка.

«Эпический театр» Б. Брехта. Его задачи: помочь зрителю «отказаться от иллюзий», раскрыть перед ним механизм торжества на Земле зла, призвать к действенной борьбе с ним. Апеллирование прежде всего к разуму, а не к чувству зрителя. «Эффект отчуждения». Особенности игры актера, музыка («зонги») и их роль в пьесах драматурга. Развенчание Брехтом философии приспособленчества как социально-идеиной базы фашизма («Мамаша Кураж и ее дети»). Пьеса «Страх и отчаяние в Третьей империи» — шедевр мировой антифашистской литературы. Конкретность социально-исторического анализа, психологизм, композиция (внешняя самостоятельность, разобщенность и глубокое внутреннее единство отдельных сцен, из которых составлена пьеса).

Поэзия 20—30-х гг. XX в. Ф. Г. Лорка. Отношение поэта к фольклору как точке опоры для современного искусства. Лорка о традиции искусства как «неисчерпаемом источнике вдохновения» для художника. «Стихи о Канте Хондо» («Поэма о цыганской сигирийе», «Поэма о солза» и др.). Испанская действительность в поэзии Лорки. «Цыганское романсеро» («Романс об испанской жандармерии»). Романтическое мироощущение и живая реальность в творчестве поэта. Важнейшие мотивы поэзии — Любовь и Смерть. Любовь как Судьба и как синоним Свободы, Смерть — как насилие, их противопоставление, столкновение. Метафоричность образной системы поэзии Лорки. Олицетворение сил природы, их особая эмоциональная роль в передаче тонкого и точного видения мира поэтом.

П. Неруда. Ощущение беспредельности мира, жажда его познания, стремление поэта путешествовать по «океану жизни», утверждение неразрывной связи человека и природы (книга стихов «Место жительства — Земля», «Ода воздуху»). Преобразующая живительная сила любви, ее

красота, душевная щедрость любящих в поэзии Неруды («А если я умру...»; «Я могу написать этой ночью стихи бесконечной печали»; «Любимая, не умирай!»). Превращение его «поэзии сочувствия» в «поэзию борьбы». Надежда поэта на то, что в социальной борьбе народов «рождается та нить, что не порвется», что грядущее человечества — братство свободных народов. Поэтическая палитра Неруды. Отношение к слову. Метафоричность образов. Простота и образность языка. Белый стих. Стремление поэта к глубоким философским обобщениям, проникновению в суть вещей. Неруда и Маяковский.

Экспрессионизм в литературе. Ф. Кафка. Страх и растерянность его героев перед лицом враждебного человеку мира. Чувство бессилия и вместе с тем смятенные поиски выхода. Стремление писателя проникнуть в сущность действительности, обнажение беспощадной жестокости и нелепости ее законов, о бытии, морали. Убежденность в фатальной непреодолимости этих сил, обреченности «маленького человека». Отказ от реализма в связи с утверждением идеи абсурдности мира. Рассказы «Превращение», «В исправительной колонии». Правдоподобие деталей, эпизодов, протоколно четкий язык прозы в сочетании с описанием кошмарных или фантастических ситуаций, невероятных, абсурдных, страшных событий — художественный прием для создания напряженности, ощущения гнетущей бессмысленности жизни.

Тема 2. Творческие искания художников в зарубежном изобразительном искусстве и архитектуре

Развитие художественной культуры: от модерна как стиля эпохи и символизма как доминирующего направления в искусстве к многообразию течений, творческих объединений и групп.

Зарождение «парижской школы»: столица Франции — интернациональный центр европейского искусства первой половины

XVIII в. Фовизм и кубизм — первые течения XX в. Общие черты фовизма и кубизма: внимание к видимому миру и его преображение в художественном произведении в соответствии с авторским пониманием действительности, задач и языка искусства. Фовизм — жизнеутверждающая энергия ярких, звучных цветов, рождающихся в творческом общении художника с изображаемым мотивом. Кубизм — построение на плоскости новой художественной формы в результате геометрического анализа предмета (фигуры) и пространства. Кубизм и идея научности в искусстве. Кубизм и интерес художников XX в. к традиционному искусству Африки, Полинезии и Океании.

Родоначальники фовизма и кубизма Анри Матисс и Пабло Пикассо — ключевые фигуры художественной культуры XX в. Панно «Танец», «Музыка» А. Матисса и «Портрет Амбруаза Воллара» П. Пикассо. Классическая основа и новаторство, смена творческих концепций и периодов в творчестве П. Пикассо — многоликость и верность самому себе художника XX в. Лиризм, глубокая проникновенность, сострадание, темы одиночества и единения людей в произведениях «голубого периода» творчества П. Пикассо. «Цирковая серия» (1905) «розового периода» — «тихая песнь о любви, дружбе, близости и верности. Идиллия хрупкая и печальная, оазис среди жестокого мира» (Н. Дмитриева). Герои серии («Девочка на шаре», «Семья акробата с обезьянкой», «Смерть арлекина» и др.) — семья цирковых артистов, принимаемых обществом за шутов, создающая свой мир дружбы, островок братства творцов искусства. П. Пикассо и Ф. Гойя. П. Пикассо и П. Сезанн. Традиции фовизма и экспрессионизма в искусстве второй половины XX в. («новые дикие» в искусстве Германии и России).

Примитивизм и творчество «Таможенника Руссо».

Обновление мира, искусства и технический прогресс — темы творчества итальянских футуристов.

Новая постановка вопроса о границе и взаимосвязях между искусством и неискусством, между различными видами искусства.

193

Участие российских художников в мировом художественном процессе первой половины XX в. (творческое общение русских и итальянских футуристов, экспонирование на выставках в России произведений современных французских художников, «парижские сезоны» С. П. Дягилева, совместная работа в Германии В. Кандинского и немецких художников и др.).

Рождение абстракционизма — принципиально важное явление художественной культуры XX в. Выражение в абстрактном (нефигуративном, беспредметном) искусстве состояния души,

представлений о мире, духа времени. Высокий профессионализм и художественное мастерство родоначальников абстракционизма. Основоположник беспредметного искусства

В. Кандинский — русский художник, соединивший страны (Россия, Германия, Франция). Музыка и цвет в абстрактной живописи Кандинского («Композиция VI», 1913; «Сумеречное», 1917).

«Объекты» М. Дюшана («Колесо» и др.): искусство — это объект, кем-либо названный произведением искусства и находящийся в пространстве, предназначенном для демонстрации искусства (мастерская, галерея, музей и т. д.). *Дадаизм — международное движение художников (румын Т. Тцара, немец К. Швиттерс и др.)- стремившихся соединить в творчестве детскую непосредственность и раскрепощенность с экспериментами в области художественной формы.*

Опровержение буржуазных ценностей и раскрепощение игровой стихии в творчестве дадаистов, антивоенная тема в трагико-сатирических работах экспрессионистов (Ф. Мазерель, О. Дикс, Ж. Гросс) — реакция *на* ужасы Первой мировой войны.

Проявление сложности, противоречивости мировоззрения экспрессионистов в творчестве О. Дикса. Антивоенная тема в его творчестве. Нестерпимая боль за человека, которого война унизила, растоптала, довела до состояния одичания. Серия офортов «Война» (офорт «Раненый солдат»). Трагическая напряженность, ощущение грядущей катастрофы мира в живописных произведениях Дикса. Картины «Мясники», «Семь смертных грехов» — обличение социальных сил — опоры фашизма и сущности фашизма. Полотно «Мать с ребенком» страх и предупреждение художника о возможности вырождения человечества.

Система выразительных средств в искусстве экспрессионистов (деформация видимого, беспокойный ритм, изломанность линий, резкое смещение плоскостей, контрастность и намеренная дисгармоничность цветов), вызывающая потрясение у зрителя. Развитие гравюры, использование ее для широкого тиражирования образов. Традиции экспрессионизма в искусстве второй половины XX в. (немецкий неэкспрессионизм, произведения Б. Пророкова и других советских художников, творчество художников андеграунда).

Сюрреализм: воплощение образов, рождающихся в бессознательном — воздействие идей психоанализа; обращение к классическим изобразительным традициям (С. Дали, П. Пикассо и др.), к традициям абстракционизма начала XX в. (Х. Миро и др.), к детскому творчеству (П. Клее).

«Предчувствие гражданской войны» С. Дали и «Герника» П. Пикассо — выдающиеся художественные памятники эпохи, метафорическое предвосхищение и запечатление социальной трагедии.

Углубление социальных противоречий и их отражение в архитектуре начала 20 века. Идеи Баухауса и архитектура функционализма. В. Гропиус и М. ван дер Роэ.

Вклад Ле Корбюзье в мировую архитектуру.

Э. Мендельсон и экспрессионизм в архитектуре.

Органическая архитектура Ф. Л. Райта.

Тоталитарная архитектура как отражение нацистской доктрины в Германии и фашистского режима в Италии.

Тема 3. Новое в зарубежной музыке

Музыкальный экспрессионизм. «Новая венская школа»: А. Шенберг, А. Берг, А. Веберн.

Творчество А. Шенберга и Ф. Кафки как гениальное предчувствие мировых катастроф. «Он (Шенберг) — лирик газовых камер Освенцима... отчаяния маленького человека, раздавленного сапогом фашизма» (Х. Эйслер). Мелодрама «Лунный Пьеро» Шенберга для голоса и необычного по составу инструментального ансамбля — «библия экспрессионизма». Эмоционально-возбужденный поэтический мир, экспрессия нервно-взвинченной патетической проповеди, пронзительный лиризм и гротеск произведения. Особенность вокальной партии — «речевое пение» — полупение-полудекламация. Додекафония Шенберга и абстрактная живопись В. Кандинского.

Опера «Воцек» А. Берга — опера «социального сострадания». Ее герой — маленький человек, оказывающийся жертвой бесчеловечности общества, доводящего его до гибели. Воздействие оперы на творчество многих композиторов XX в., в том числе на Д. Шостаковича (постановка оперы Берга в 1927 г. в Ленинграде).

Б. Барток. Острое чувство интернационализма и мудрое, восторженное преклонение перед стихией народного творчества. Яркое самобытное претворение венгерского крестьянского фольклора в

сочинениях. «Музыка для струнных, ударных и челесты» (1936) — гениальное предвидение и предчувствие грядущих катастроф, которые вот-вот обрушатся на человечество. Необычный состав инструментов, неистощимость творческой фантазии в их использовании. Оригинальность интонационной сферы (небольшие «незамкнутые» мотивы, словно цепляющиеся друг за друга). Ритмическое богатство и своеобразие колористического «облика» партитуры.

А. Хиндемит. Тяготение к проблемам глубоко этическим, общезначимым: человек, его мысли, большие философские темы. Публицистичность подхода к актуальным проблемам времени, энергичное волевое начало в музыке. Обращение к старым полифоническим формам как «спасительный выход» (Хиндемит), основа для передачи в звуковых образах глубоких философских тем и сюжетов современности. Хиндемит о музыке И.- С. Баха. Симфония «Художник Матис», созданная на основе одноименной оперы в страшные времена гитлеровского засилья (1934). События крестьянской войны в Германии XVI в., реальное действующее лицо — немецкий художник эпохи Возрождения Матис Грюневальд (1470—1531). Тема служения искусству и антифашистская направленность произведения. Современность музыкального языка, использование подлинных немецких песен и лютеранских хоралов, полифоничность звучания.

Джаз как ярчайшее выражение эстетических предпочтений 20—30-х гг., эпохи крушения идеалов. Афро-американские фольклорные истоки джаза. Спиричуэле и блюзы. Новоорлеанские музыканты. Регтайм. Оркестр джаза. Ритмы джаза. Свинг как манера исполнения, ритмическая пульсация музыки. Импровизация. «Горячий джаз» (импровизационный) и «Приятный джаз» (коммерческий; его шаблонный, эстрадный характер). Влияние джаза на развитие музыки XX в. Выдающиеся музыканты классического джаза: Луи Армстронг, Дюк Эллингтон, Элла Фицджералд и др.

Соединение музыки джаза с музыкальными завоеваниями европейской культуры. Симфоджаз. Д. Гершвин. «Рапсодия в блюзовых тонах». Первая национальная опера США — «Порги и Бесс», ее антирасистская направленность, демократизм, глубокая человечность. Афро-американский фольклор и европейская классическая традиция в музыкальной драматургии оперы. Герои оперы. Их музыкальные характеристики (индивидуальность образов, сложность, противоречивость характеров и судеб). Мелодическая основа оперы. Выразительность симфонических картин и симфонических эпизодов. Джазовые интонации в музыке оперы. «Порги и Бесс» — мировая музыкальная классика и национальное достояние США.

Тема 4. Возникновение и развитие кино

Краткая история возникновения. Кино и техника. От кинетоскопа к «синематографу». Люмьеровская программа (тенденция документализма) и «фильмы-феерии» Мельеса (игровая тенденция). Поиски специфики кино (кино и фотография, кино и театр, кино и музыка, кино и живопись). Становление видов киноискусства: игровое, документальное, научно-популярное, мультипликационное. Теория синтетического кино и монтаж как его базовое средство выразительности (концепция Д. Гриффита и С. Эйзенштейна). Социокультурные функции фильма (информация, обучение, воспитание, пропаганда, компенсация). Совершенствование кинотехники (изобретение звука, цвета, стереоскопии, полиэкрана и др.) и эволюция в связи с этим системы выразительных средств киноискусства.

«Цель киноискусства — перенести зрителя в царство красоты. Эта цель не может быть достигнута, если мы отделимся от правды» (Ч. Чаплин). Кинополотна Чаплина — своеобразная «человеческая комедия» XX в., воплощение в них пути развития зарубежного киноискусства первой половины столетия. Трагические кинокомедии Чаплина: «Огни большого города», «Новые времена». Боль за человека обездоленного, живущего в промышленном аду общества «процветания». Острое сатирическое звучание фильмов. Глубокое обобщение и типичность образов. Очеловечивание комической маски и развитие образа Чарли от первых короткометражных картин («Мальш», «Тихая улица» и др.) до классических фильмов 30-х гг. Идеалы Чарли, его активное стремление помочь людям вырваться из беды, иллюзии и разочарования. Творчество Чаплина в борьбе за освобождение человека от нужды, угнетения, страха. Антифашистский фильм «Великий диктатор». Призыв к сопротивлению.

Искусство Чаплина — драматурга, режиссера, актера. Соединение в единый поток высокой трагедии, мелодрамы и цирковой буффонады, поэзии и пантомимы. Контрастность образов и ситуаций. Взаимопроникновение комического и трагического, обобщающая сила образов. Глубина и мастерство раскрытия подтекста. Смех Чаплина. Внутренняя чистота и человеческое достоинство

его героя.

Столкновение мечты и реальности в жизни и творчестве. Чувство исторической вины интеллигенции. Попытки примириться с действительностью, стараясь разглядеть за ней некий оправдывающий ее светлый идеал. Трагедия творчества. Предписанный метод социалистического реализма и противостояние ему.

Выдающиеся поэты России — А. Блок, В. Маяковский, С. Есенин, О. Мандельштам, А. Ахматова, М. Цветаева, В. Ходасевич. Путь Блока от поэмы «Двенадцать» к речи «О назначении поэта».

Удачные и неудачные попытки поэтов наступить на горло собственной песне. «Поэзия начинается там, где есть тенденция» (В. Маяковский). Произведения, написанные поэтом по «социальному заказу» («Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!»), и поэма «Про это», посвященная любви — теме «и личной, и мелкой», которая, однако, «вовек не износится», которая «пришла, остальные оттерла и одна безраздельно стала близка». Натужная приподнятость поэм, написанных по заранее предписанной канве, и фантазмагорическое богатство поэмы, которая сама «ножом подступила к горлу».

С. Есенин: «Отдам всю душу октябрю и маю, но только лиры милой не отдам» («Русь советская»). «Черный человек», его образная и ритмическая система. Самоубийство Есенина и самоубийство Маяковского.

О. Мандельштам: «Лишив меня морей, разбега и разлета и дав стопе упор насильственной земли, чего добились вы? Блестящего расчета: губ шевелящихся отнять вы не могли». «Сумерки свободы»; «За гремящую доблесть грядущих веков...», «Мы живем, под собою не чуя страны...» и др. Акмеистическое начало в поэтике Мандельштама — внимание к «прозаическим», «земным», точно названным предметам (в противоположность устремленности символизма к «вечному», абстрактному и туманному) — в сочетании с опусканием и отказом от повествовательности, логических связей, стремлением всколыхнуть мир ассоциаций читателя. Судьба Мандельштама.

А. Ахматова: «Мы ни единого удара не отклонили от себя». «Реквием». Композиция. Сочетание высокого ахматовского слога и реалий тоталитарного быта. Доклад А. А. Жданова. Царственное достоинство поэта — единственное средство сохранить себя в «страшном» мире.

Б. Пастернак. «И вся земля была его наследством, а он ее со всеми разделил» (А. Ахматова). Восторг перед жизнью — иногда захлебывающийся, иногда благоговейный («Про эти стихи»; «Плачущий сад»; «Ты в ветре, веткой пробуящем...»). Романтизация мятежа («Девятьсот пятый год»). «Попытка жить думами времени и ему в тон» («Столетье с лишним — не вчера...»; «Я понял: все живо...»). Пастернак-переводчик («Единение со временем перешло в сопротивление ему, которого я не скрывал. Я ушел в переводы»). Роман «Доктор Живаго» («Что же сделал я за пакость, я убийца и злодей. Я весь мир заставил плакать над красой земли моей»).

Стихи М. Цветаевой, которые «не льются, а рвутся». «Лебединый стан». Отвращение к разнужданным толпам и вместе с тем ощущение несправедности мира, разделенного на богатых и бедных («Из строгого, стройного храма...»; «Кровных коней запрягайте в дровни!...»; «Если душа родилась крылатой...»; «Царь-Бог!»; «Простите малым...»). Усталость, отвращение к мещанскому довольству, одиночество («Сад»; «Двух станов не боец...»; «Никуда не уехали — ты да я...»; «Читатели газет»; «Тоска по родине! Давно разоблаченная морока...»). Наступление фашизма («О, слезы на глазах...»). Невозможность примириться с исчезновением старой России («Страна») и попытки полюбить новую («Стихи к сыну», «Челюскинцы»). Возвращение и самоубийство («Вскрыла жилы...»).

В. Ходасевич. От стремления увидеть в революции глубинный творческий смысл к изгнанническому одиночеству, которое можно окрасить только мечтой («Путем зерна»; «2-го ноября»; «С берлинской улицы...»; «Было на улице...»; «Перед зеркалом»; «Звезды»). Принципиальная привязанность к классической ясности, к классическому русскому языку («Не матерью, но тульской крестьянкой...»; «Жив Бог! У мен, а не заумен...»).

Тема 5. Социально-эстетические утопии в отечественном изобразительном искусстве

Художник и революция: мечты, романтический порыв, социально-политические мифы и реальность. Картина Б. М. Кустодиева «Большевик», плакаты «Капитал» Дени и «Помоги» Моора. Многообразие и борьба творческих идей, социально-художественных позиций, групп художников в изобразительном искусстве 20-х гг. План монументальной пропаганды: идея партийно-государственного политического руководства искусства, достижения художников; развитие агитационно-массового искусства (плакат, зрелища и т. д.).

Авангард в 20—30-е гг.: новое видение мира, стремление сделать его достоянием народных масс,

«хождение во власть» художников, «прерванный полет» авангарда (репрессивная политика государства) и трагедия отвергнутости. Идея органического роста и анализа мира, единство фигуративного и нефигуративного в творчестве П. Н. Филонова; трагическая судьба художника. От универсальных идей к открытиям и первоосновам отечественного и мирового дизайна. «Башня Третьего Интернационала», «Летатлин» В. Е. Татлина.

Национальные традиции и достижения европейского искусства в творчестве К. С. Петрова-Водкина и М. Сарьяна. Петров-Водкин — от символизма начала XX в. («Купание красного коня») к философскому осмыслению быта и бытия («Смерть комиссара», «Портрет А. А. Ахматовой», натюрморты и др.). Композиция, ритм и цвет в картинах художника (сферическая перспектива как способ раскрытия бескрайности мира, теория трехцветия). Петров-Водкин и древнерусское искусство; Петров-Водкин и А. Матисс. «Восток», Армения в творчестве Сарьяна. «Цвет — это все. Настоящее чудо. Цвет должен выражать живущее в нас понимание сущности жизни» (Сарьян). «Автопортрет» Петрова-Водкина и «Три возраста», «Автопортрет 1942 г.» Сарьяна.

Творчество П. Д. Корина: традиции иконописцев Палеха, искусства XIX — начала XX в. (А. А. Иванов, М. В. Нестеров). Замысел картины «Реквием. (Русь уходящая)» и этюды к ней. Стремление художника дать глубокое обобщение сложных, противоречивых явлений. Трагический образ в «Портрете М. Горького».

Формирование концепции социалистического реализма. «Рабочий и колхозница» В. И. Мухиной: художественный образ, пафос времени, судьба произведения. Подчинение художественной жизни тотальному партийно-государственному контролю с конца 1920-х гг. Стремление включить искусство в преобразование мира и человека — общая черта утопий авангарда и социалистического реализма.

Тема 6. Утраты и достижения русской музыки.

Лозунг «Классовое искусство» и его роковые последствия: музыка «Русского зарубежья», насильно отторгнутая от родины.

Творчество С. Прокофьева. Балет «Ромео и Джульетта». Смелость и сложность замысла — средствами балета раскрыть глубокий конфликт трагедии Шекспира — столкновение светлой любви с дикостью предрассудков. Яркая театральность музыки балета (сцены-портреты, сцены-диалоги, массовые сцены-действия). Драматургия балета, построенная на контрастных сопоставлениях. Музыкальные портреты героев. Многогранность, полнокровность созданных композитором характеров. (В классе прослушиваются фрагменты из I акта: «портрет» Джульетты-девочки и «танец рыцарей».) Тема любви — одна из важнейших лирических мелодий балета, ее развитие. (Прослушивается «Сцена у балкона» из I акта и «Сцена прощания» из III акта.) Финал балета — светлый гимн любви, победившей смерть.

Героико-эпическая линия в творчестве Прокофьева. Кантата «Александр Невский» (создана на материале музыки к одноименному фильму, поставленному Эйзенштейном). Острое чувство современности в кантате об Александре Невском. «Ледовое побоище» — драматургический центр произведения. Грандиозная, динамическая музыкальная основа сцены. Пейзажные «зарисовки», их значение для раскрытия идеи кантаты. Прокофьев и Эйзенштейн. Прокофьев и Корин. «Зримая» образность, «ясность в выявлении... идей и лаконизм» (Прокофьев). Партийная «критика» творчества Прокофьева.

Рождение нового типа профессионального песенного творчества — массовой песни. Песни И. О. Дунаевского. Тематика песен Дунаевского (песни молодежные, трудовые, лирические, песни-воспоминания, жанрово-комедийные). Жанровое многообразие творчества композитора (автор оперетт, балетов, музыки к театральным спектаклям и кинофильмам и др.). Его роль в создании музыкальной кинокомедии, сотрудничество с режиссером Г. Александровым.

Песни-марши: «Марш веселых ребят» из кинофильма «Веселые ребята» (стихи М. Лебедева-Кумача), «Марш энтузиастов» (стихи Д. Актиля). Призывность, плакатность текста и мелодии песен-маршей (четкие, короткие мелодические фразы, отрывистые интонации), подвижная энергичная мелодия.

Песенное искусство 30-х гг., его эстетическое достоинство и его роль в формировании общественного сознания в тоталитарном государстве, создание иллюзии благополучия народной

жизни.

Тема 7. Становление русского киноискусства

Начало развития кино. Приход в киноискусство молодых талантов — Эйзенштейн, Дзига Вертов, Пудовкин, Довженко, братья Васильевы, Александров, Пырьев, Эрмлер и др. Поиски новых художественных принципов.

Особое место творчества С. М. Эйзенштейна в создании отечественного и мирового киноискусства. Освоение художником достижений мировой культуры (тонкий знаток творчества величайших художников и писателей мира, изучал труды ученых естественных наук от Дарвина до Эйнштейна, хорошо знал музыку). Роль этих знаний в открытиях Эйзенштейна в области киноискусства. Теория «монтажа аттракционов», «интеллектуального» и «вертикального» монтажа. Сопратники и сотрудники Эйзенштейна (оператор Э. Тиссе, ассистенты: Г. Александров, С. Герасимов, М. Штраух).

«Броненосец «Потемкин» — непревзойденный шедевр киноискусства. Герой фильма — революционный народ. Сочетание в фильме исторической точности, достоверности с глубоким обобщением, позволившим создать емкий художественный образ. Витруозность и новаторство монтажа, его драматургический смысл (анализ эпизода «Одесская лестница» и финала фильма). Точность и символика деталей. Кинометафоры. Изобразительное решение. Триумф фильма «Броненосец «Потемкин» в зарубежных странах.

Эйзенштейн и звуковое кино. Фильм «Александр Невский». Творческое сотрудничество с Прокофьевым. Актеры в фильме. Актуальность фильма, появившегося в канун Второй мировой войны, — предупреждение захватчикам о неизбежности их гибели на «чужой земле». Призыв к сопротивлению фашизму. Драматургия фильма. Мастерство слияния звуковых и зрительных образов. Тонкая разработка гаммы черных и белых тонов.

Осмысление исторического прошлого в киноискусстве. «Иван Грозный» — последний фильм Эйзенштейна. Новые творческие открытия режиссера. Идея и тема фильма. Создание в фильме сложного, противоречивого образа Ивана IV. Иван Грозный и опричнина. Роль музыки С. Прокофьева в раскрытии сущности этих образов. Цветовое решение картины. (Анализ эпизода «Пир в Александровской слободе».) Партийное «руководство» киноискусством и судьба фильма «Иван Грозный». Фильмы С. Эйзенштейна с Мексике. ,

Историко-революционная тема в киноискусстве 20—30-х гг. и ее социальный смысл. Кинорежиссер А. Пудовкин. Обращение к образам классической литературы. Фильм «Мать». Создание режиссером и актерами (Н. Баталов, В. Барановская) средствами немого кино ярких, психологически разработанных, индивидуальных характеров. Символика деталей в фильме.

Г. и С. Васильевы. «Чапаев». Драматургия фильма. Сюжетность. Сочетание острых драматургических конфликтов с широким эпическим показом событий. Образы Чапаева (Б. Бабочкин) и Фурманова (Б. Блинов) — новый шаг (по сравнению с 20-ми гг.) в создании киногероя, выделение его из массы. Создание крупных, глубоко и точно очерченных характеров.

Успехи музыкального фильма. Комедии Г. Александрова («Веселые ребята», «Волга-Волга», «Цирк») и Пырьева («Богатая невеста», «Трактористы»).

Заключение

Время мифов. Время гимнов и скрытых трагедий. Горькие раздумья искусства о конфликте человека и власти. Устремленность реализации идей социализма, построения нового свободного общества и обесцененность человеческой личности, ее несвобода. Манипуляция власти «пряником и кнутом»; политика «разделяй и властвуй». Искусство и формирование мифологического сознания общества 20—30-х гг. «Век волкодавов» (О. Мандельштам) и судьба художника, идущего навстречу людям.

Замечательные достижения творцов искусства, которые помогали людям выжить.

Раздел III

Художественная культура в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн и послевоенного десятилетия
Общая характеристика периода

Фашизм и стремление уничтожить духовные ценности, созданные человечеством. Действия антифашистских сил. Пробуждение национального самосознания и рост освободительной борьбы народов мира против оккупантов. Движение Сопротивления. Активное участие деятелей культуры в

борьбе с фашизмом. Значение их творчества. Разгром фашизма — величайшее свидетельство торжества идей гуманизма. Противостояние великих держав после победы над фашизмом. «Холодная война» и борьба за мир.

Тема 1. Зарубежная литература в войне с фашизмом

Поэзия Сопротивления. Особое место и возможности поэзии (мобильность, открытая эмоциональность, призывность и др.), позволившие ей стать главным оружием в годы борьбы и тяжелых испытаний народов. Творчество Ж. Арагона и П. Элюара (Франция) в военные годы. Сложный творческий путь поэтов «от горизонта одного к горизонту всех» (Элюар), путь к народу. Поэзия Сопротивления и творчество Арагона («Баллада о том, как поют под пыткой», «Радио-Москва») и Элюара («Свобода»).

Тема борьбы против фашизма в творчестве польских поэтов Ж. Стаффа — «Нестора польской поэзии» («На разрушение памятника Шопену»), поэта-узника К. Галчиньского («Реквием»), Ю. Тувиима («Простому человеку»). Особая роль творчества немецких поэтов-антифашистов. Поэты Германии: И. Бехер («Баллада о троих», «Я — немец», «Человек, который молчал»), Э. Вайнерт («Бык просит слова»), Ф. Фюман («Нибелунги»).

«Чтобы быть, я должен участвовать» (Экзюпери). Чувство причастности, великой ответственности человека перед людьми — главное в творчестве А. де Сент-Экзюпери — писателя, летчика, борца против нацизма. Высокое понятие о человеческом братстве. «Я в ответе за все». Вера в человека, в силу духовных связей между людьми — залог победы над фашизмом. «Военный летчик» — книга о поражении и уверенности в победе, ставшая манифестом французского Сопротивления. «Маленький принц» — философская сказка-притча. Аллегория произведения. Мораль сказки — поэтическое выражение идейных взглядов писателя. Переключка Экзюпери с В. Гюго и Р. Ролланом.

Тема 2. Зарубежное изобразительное искусство

Непосредственное влияние идеологии на художественное творчество в условиях предельного обострения социально-экономических и политических противоречий. Стремление художников занять определенную идейно-эстетическую позицию в годы Второй мировой войны. Повышенная экспрессивность образов, выражающих мировую трагедию.

Гнев и изобличительный гротеск в монументальных произведениях мексиканских художников Хосе Клементе Ороско, Давида Альфаро Сикейроса и др. Цикл росписей «Портрет буржуазии» Сикейроса. Психологический драматизм военного быта в графической серии английского скульптора Генри Мура «В лондонском метро (бомбоубежище)». Образы противостоящих сил — духовной стойкости народа и звериной жестокости карателей — в графике (серия «С нами Бог!») и живописи («Расстрел») итальянского художника Ренатто Гуттузо.

Воспоминания о трагедии и мысли о мире в первые послевоенные годы. «Ужасы Хиросимы» (1947—1955) — комплекс живописных панно и ширм японских художников Ири Маруки и Тосико Маруки: национальное и общечеловеческое в содержании и средствах выразительности. Фриц Кремер — памятник борцам Сопротивления в Бухенвальде. Лаконизм образов, использование эффекта длинных теней, падающих от скульптур на окружающий ландшафт.

Тема 3. Движение Сопротивления и зарубежная музыка

«...Я всем сердцем с тем, кто ведет упорную борьбу с фашизмом, кто твердо осознал опасность, в которой находится сейчас культура и цивилизация» (Онеггер). Общественная и творческая деятельность французского композитора А. Онеггера в период Народного фронта. Оратория «Жанна д'Арк на костре» — «Обширная народная фреска... адресованная массам». Особая роль оратории в годы фашистской оккупации Франции (исполнялась в тридцати городах, воспринималась как призыв к сопротивлению).

Третья, «Литургическая» симфония Онеггера — «протест против нашествия варварства, тупости»; утверждение «права человека на счастье, мир». Построение симфонии. Тема «роботов... — расправа зверей с духовными ценностями» (Онеггер) и тема восставшего народа (марш-песня мужественных борцов, сомкнувшихся в едином строю). Их противостояние. Образ голубя — птицы надежды и мира, его развитие в симфонии от музыки смятенного отчаяния к надежде и утверждению неизбежности победы сил жизни. Переключка с образами Седьмой симфонии Шостаковича и с «Герникой» и «Голубкой» Пикассо.

Тема 4. Движение Сопротивления и зарубежное киноискусство

Неореализм в зарубежном кино. Сопротивление — источник сюжетов и образов неореалистического киноискусства; биографии его творцов — эпизоды Сопротивления. Подлинность народной жизни — отличительная черта неореалистического кино. Глубокий интерес художников к простым людям, пронесшим через ад фашизма и войны непоколебимую веру в светлые идеалы, доброту, стремление к справедливости, солидарности. Особенности неореалистического киноискусства. Слияние документального и художественного начал. Преобладание средних и общих планов (подчеркивается связь героя и народа), появление «долгих планов» (камера задерживается на одной точке, а жизнь, события сами движутся в камере), приглашение на роли героев фильмов непрофессиональных актеров и др.

Итальянские кинорежиссеры-неореалисты (Италия — родина неореализма). Р. Росселини, В. де Сика, Дж. де Сантис, П. Джерми.

Фильм Росселини «Рим — открытый город» (1943—1945). Двойкий смысл названия фильма. (Указание на точную дату события — 1943 г. и рассказ об открытии художником родной страны, народа, который он, оказывается, раньше не знал.) Сюжет фильма. Композиция. Герои фильма, их характеристика как части целого народа. Проблема выбора пути. Органическая связь героев-подпольщиков и страждущего народа. Баховское звучание в фильме темы подвига. Финальные кадры в фильме, их смысл.

Новое осмысление темы войны и фашизма в неореалистических фильмах конца 50-х — начала 60-х гг. Фильм Росселини «Генерал Делла Ровере». Стремление художника критически осмыслить исторический опыт своего народа, исследовать психологию поведения различных социальных типов в трагических ситуациях, понять роль и место человека в истории, связи судьбы человека и хода истории. Антигероизм характера главного героя фильма — афериста Бардоне, его несоответствие героической ситуации и самоотрицание героя в процессе его духовного выпрямления. Изменения в истолковании образов нацистов (не палачи-злодеи из фильма «Рим — открытый город», а «винтики» постоянно действующей машины уничтожения). Столкновение героев Росселини — спор о человеке, спор гуманизма и фашизма.

Другие фильмы итальянского неореализма. Фильмы режиссеров де Сантиса «Рим, 11 часов» и де Сика «Похитители велосипедов» — повествование о нищете, разорении, безработице — наследии фашизма народу. Художественные особенности фильмов, позволяющие раскрыть единство и многообразие людских судеб, показать высокое соответствие жизненной и художественной правды.

Тема 5. Литература в годы Великой Отечественной войны

Подвиг народа в борьбе за свободу и независимость Родины — основное содержание литературы этих лет. Значение в литературе этого периода наиболее гибких и оперативных жанров — поэзии и публицистики. Стремление поэтов «к штыку приравнять перо». Стихотворение «Священная война» В. Лебедева-Кумача — поэтическая эмблема Великой Отечественной войны.

Лирические стихи — основа песен военных лет. М. Исаковский. «В лесу прифронтовом» и др.; А. Сурков. «Землянка»

и др.; А. Жаров. «Заветный камень». Своеобразие лирической поэзии периода Великой Отечественной войны. Эпические черты интимной лирики, выражающей чувства, близкие миллионам соотечественников (К. Симонов. «Жди меня», «Ты помнишь, Алеша...»). Соединение в поэзии романтической метафоричности и политической злободневности, конкретной точности деталей. Ощущение единения и сопричастности мученическим испытаниям, выпавшим на долю народа нашей страны, в произведениях национальных поэтов.

Эпическое осмысление действительности — характерная особенность поэм военных лет. О. Берггольц. «Ленинградская поэма»; В. Инбер. «Пулковский меридиан». Романтический пафос блокадных поэм о подвиге Ленинграда — их созвучность Седьмой симфонии Д. Шостаковича.

А. Т. Твардовский. «Василий Теркин» — поэма о войне, о стойкости народной, поэма «правды сущей, правды, прямо в душу бьющей». Ее «свобода... чудесная удаль... меткость, точность во всем... необыкновенный народный, солдатский язык — ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого... слова» (И. Бунин). Своеобразие композиции («Я мечтал о сущем чуде: чтоб от выдумки моей на войне живущим людям было, может быть, теплей»).

Проза военных и послевоенных лет. В. Некрасов. «В окопах Сталинграда»; Э. Казакевич. «Звезда»; В. Гроссман «Жизнь и судьба».

Тема 6. Отечественное изобразительное искусство в борьбе с фашизмом

Высокая трагедия, героика и повседневность, обобщенные образы Великой Отечественной войны, сатирическое изображение врага в творчестве советских художников: плакат И. Тоидзе «Родина-мать зовет!», картина А. А. Дейнеки «Оборона Севастополя», триптих П. Д. Корина «Александр Невский», картина А. А. Пластова «Фашист пролетел», военная графика Кук-рыниксов.

Память о Великой Отечественной: новые мотивы и акценты в послевоенных произведениях советских художников.

Графическая серия «Это не должно повториться!» Б. И. Пророкова: высокая образная правда, «концентрация образа до

символа» (Б. Пророков) — особенности искусства художника. Цена победы в живописной серии «Опаленные огнем войны» Г. М. Коржева, картине «Победа» Е. Е. Моисеенко. Вечная память и диалог поколений о войне: в мемориальных ансамблях «Памятник жертвам фашизма в литовской деревне Пирчюпис» Г. Йокубониса, «Хатынь» скульптора С. Селиханова, в картинах «9 мая» Е. Е. Моисеенко и «Шинель отца» В. Е. Попкова.

Тема 7. Музыкальное искусство в годы Великой Отечественной войны

Песня-гимн «Священная война» (музыка А. В. Александрова, слова В. Лебедева-Кумача). Суровый, чеканный музыкальный строй песни, особенности ритмического решения. Песни М. Блантера, К. Листова, Б. Мокроусова, В. Мурадели, В. Соловьёва-Седого и других композиторов, созданные в годы Великой Отечественной войны, их роль в поддержании сил и душевной стойкости народа.

Творчество Д. Д. Шостаковича. Воплощение в нем жгучих проблем нашего времени. Многогранность, жанровый диапазон его творчества, глубина философского обобщения, острота и динамика развития конфликта. Основная тема произведений — внутренний мир человека, с его мыслями и стремлениями, с сомнениями, человека, борющегося против насилия и зла, — продолжение заветов русского классического искусства. Шостакович и партийные «установки».

Седьмая симфония, «Ленинградская», — поэма о борьбе, о грядущей победе над врагом. Ощущение современности в ней. Острота музыкальных характеристик. Обращение к народам земли, предупреждение о страшной опасности, которую несет человечеству фашизм. Исполнение Седьмой симфонии в Ленинграде (операция «Шквал», август 1942 г.) К. Элиасбергом и в США — А. Тосканини (1942—1943).

Дальнейшее развитие симфонического творчества Шостаковича в 50—70-е гг. Четырнадцатая симфония — страстный протест против незащитности человека в мире власти «султанов». Новаторство композитора: введение в музыкальную ткань симфонии вокала. Голоса певцов (бас и сопрано), звучание слова, поэтические образы — их роль в оркестровой окраске симфонии. Последнее произведение Шостаковича — Соната для альты и фортепиано — углубленная философская лирика, пушкинская мудрость, просветленность в повествовании о жизни, о ее неумиряющей красоте. Прощание композитора со своими учителями — Бетховеном и Мусоргским.

Тема 8. Летопись военных лет в отечественном киноискусстве

Боевые киносборники и киноновеллы — ведущие жанры киноискусства первых месяцев войны. Новеллы о Чапаеве (к кинофильму «Чапаев») и Максиме (к кинотрилогии о Максиме). Душевная стойкость, несгибаемость простых людей в тяжкие годы испытаний и призыв к возмездию — основная тема выдающихся художественных фильмов 1943—1945 гг. («Она защищает Родину» — реж. Ф. Эрмлер; «Радуга» — реж. М. Донской; «Два бойца» — реж. Л. Луков).

Документальная кинохроника — «бесценная летопись» (Р. Кармен) великих дел войны, созданная подвигом тысяч кинооператоров. Один из первых документальных фильмов, раскрывающих правду о фашистских «фабриках» уничтожения, о человекоубойной промышленности, созданной гитлеровцами, — фильм «Освенцим» (1944—1945) (снят и смонтирован операторами 1-го Украинского фронта).

Творчество Р. Кармена. Отснятые им и созданные в годы войны документальные фильмы о величайших сражениях нашей армии с гитлеровцами, о подвиге народа — документы обвинения и предупреждения всем существующим и будущим агрессорам. Фильмы Р. Кармена «Великая Отечественная война» (1965) и «Великая Отечественная» (1979), созданные из документальных кадров, — фильмы-анализы, фильмы-размышления. Задача режиссера — напомнить всему миру, как родилась бредовая система фашизма, как убивалась душа человека, затмевалась его мысль, чтобы он мог творить зверства; показать финал фашизма.

Заключение

Деятели культуры в борьбе с фашизмом. Историческая закономерность торжества идей гуманизма.

Раздел IV. Художественная культура 60—90-х гг. XX в.¹

Конфликт поколений, «отцов» и «детей», и попытка разобраться в нем, поиск основы для социального оптимизма в литературе Германии. Г. Грасс. «Собачья жизнь».

Сочетание романтизма и реализма, многомерность духовного опыта, реальность, тонко перетекающая в фантастику, своеобразный национальный колорит и юмор в романах латиноамериканских писателей: Г. Маркеса, Ж. Амаду, Х. Кортасара.

Утверждение гуманистических идеалов в творчестве латиноамериканского писателя Г. Маркеса. Роман «Сто лет одиночества»: использование мифа, фантастики, притчи как средств философского осмысления противоречий современного общества; критика индивидуализма и отчуждения.

Научная фантастика. Предупреждение писателей об опасности воспитания в людях агрессивности, распространения бездуховности, власти вещей над людьми. Р. Брэдли. «451° по Фаренгейту», «Марсианские хроники», «Вино из одуванчиков». Романы польского прозаика-фантаста С. Лема о социальных последствиях развития науки и техники: «Дневник, найденный в ванне», «Солярис», «Непобедимый».

Поиск новых жанров в литературе Англии и США. Стремление к развлекательности, сенсационности, желание литературными приемами привлечь массового читателя. Глубокое содержание, стремление рассмотреть острые проблемы времени, скрывающиеся за внешними приемами. У. Голдинг. «Повелитель мух»; Гр. Грин- «Тихий американец»; Дж. Брейн. «Путь наверх»; К. Воннегут. «Завтрак для чемпионов, или Прощай, черный понедельник» и др.

«...Человек не по мерке нашего мира» (Фолкнер). Новый герой в представлении разных писателей: Т. Уайлдер. «Мартовские иды», «День восьмой»; П. Вежинов. «Барьер»; К. Абе. «Чужое лицо»; Х. Кортасар. «Выигрыши»; К. Воннегут. «Колыбель для кошки»; Г. Видал. «Бэрр»; Х. Лакснесс. «Брехкукотская летопись»; Д. Фаулз. «Волхв»; Р. Гари. «Воздушные змеи» и др. (по выбору учителя и учеников).

Тема 2. Развитие изобразительного искусства и творческие искания зарубежных художников конца 50—90-х гг. XX в.

Формирование так называемой «арт-сцены» — круга американских и европейских художников, критиков, владельцев галерей и музеев, определяющих ведущие тенденции, течения в современном искусстве и их популярность у зрителей. Всемирные художественные выставки (Венеция, Дюссельдорф) и крупнейшие аукционы современного искусства. Нью-Йорк — интернациональный центр искусства второй половины XX в.

Ключевые течения 60—80-х гг. XX в. — поп-арт и концептуализм: повседневная жизнь и магическая игра искусства. Реклама, комиксы, другие проявления массовой культуры в творчестве художников поп-арта (Энди Уорхол, Клас Ольденбург и др.). М. Монро в произведениях Уорхола: культовый образ кинозвезды, ирония и самоирония. Предмет, изображение и текст — основа искусства концептуализма («Один и три стула» Джозефа Косута, произведения Роберта Раушенберга).

Вечные ценности и ценности частного существования в творчестве английского скульптора Генри Мура и американского художника Эндрю Уайета. Г. Мур: темы семьи, пластической красоты человека; выразительность сочетания скульптурного объема и пространства, природы и городской среды. Э. Уайет: мир простых людей, соседей и друзей художника, человеческая подлинность, проникновенность, уважение к ним. «Мир Кристины», «Мисс Олсон», «Ветер с моря», «Сын фермера». Созвучие этого образа с образом героя книги «Над пропастью во ржи» Дж. Сэлинджера.

Искусство конца XX — начала XXI в. в контексте важнейших проблем цивилизации и культуры. Изменение жизни в процессе создания и использования новейших технологий и искусство видеокomпьютерных инсталляций. Инсталляция — пространственная композиция, созданная художником из различных элементов — бытовых предметов, телевизоров, компьютеров, природных материалов, текстов и т. д. Взаимоотношения человека с природой и искусство окружающей среды:

творческая фантазия американского художника Кристо — «упакованное» здание рейхстага в Берлине, перекрытый пленкой залив и др.

Тема 3. Творческие направления в зарубежной музыке

Традиции музыкальной классики и поиск новых средств музыкального языка. Смелые эксперименты в области звучания, гармонии, формы (О. Мессиян, Л. Ноно, Д. Литети, Л. Берио, К. Пендерецкий, В. Лютославский). К. Пендерецкий. Сочинение для оркестра «Плач по жертвам Хиросимы» — воплощение трагического события в музыке.

Поп-музыка как социально-культурный феномен второй половины XX в. Разнообразии стилей и жанров развлекательного эстрадного музицирования, прежде всего явлений коммерческой музыкально-развлекательной «индустрии». Грам-, аудио- и видеозаписи — важнейшие средства распространения поп-музыки (рок-альбомы, клипы). Коммерциализация и стандартизация творческих находок, продвижение к популярности артистов-«звезд», узаконивающих или умело копирующих модные стилистические приемы. Искусство и «антиискусство»: отличие истинных произведений, вызывающих благородные мысли и высокие чувства, от низкосортных, пробуждающих низменное, нечеловеческое в человеке.

Рок-музыка. Опора на блюз, гипертрофия ритмического начала, применение электронного преобразования и усиления звука, повышенная экспрессия, внимание не столько к произведению, сколько к его исполнительской передаче — важнейшие признаки рок-музыки.

Возникновение рок-музыки. Рок-музыка и джаз. Ансамбль «Битлз», его влияние на дальнейшее развитие рок-музыки. Песни: «Девушка», «Вчера», «Мишель» и др. Соединение современных тембро-ритмических и акустических приемов с мотивами старинного кельтского музыкального фольклора и английского балладного стиля XVII—XVIII вв.

Рок-опера как музыкально-драматический жанр, стилистической основой которого является рок-музыка. Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда» Э. Л. Уэббера. Высокий художественный уровень произведения. Связь идейной направленности оперы со стихийным бунтом молодежи как способом самоутверждения. Осовременивание библейского сюжета. Арии, монологи, хор в опере. Использование разговорных диалогов, танцевальных эпизодов со специфической пластикой, эксцентрических приемов звукооформления и светотехники.

Тема 4. Зарубежное киноискусство.

Экранная культура на рубеже нового тысячелетия

«Политическое кино» — одно из ведущих направлений киноискусства 70-х гг. Его создатели — крупнейшие кинематографисты XX в.

Творчество Ф. Феллини. Его связь с неореализмом (кинофильмы 50-х гг. — «Дорога», «Ночи Кабирии») и политическим кино; «Амаркорд» — фильм об Италии 30-х гг., тонкая поэзия воспоминаний юности и открытая сатира на власть «чернорубашечников».

Фильмы о судьбе молодежи, о ее разобщенности в современном мире (М. Антониони. «Фотоувеличение»; А. Пенн. «Погоня»). Гуманизм, глубокое философское осмысление явлений окружающего мира в творчестве А. Куросавы («Расемон» и др.).

Попытка радикального обновления языка кино и влияние французских течений «Новая волна» и «СпНеМа-Вернте» на мировой кинопроцесс. Фильмы Ж. Л. Годара «На последнем дыхании», Ф. Трюффо «400 ударов» и А. Рене «Хиросима, любовь моя». Роль кинематографа США в мировой культуре. Расцвет американского жанрового кино: вестерны, мюзиклы, комедии, «фильм ужасов», «фильм катастроф» (фильмы Д. Форда, В. Минелли, В. Аллена, А. Хичкока, С. Спилберга). Игра с жанровыми стереотипами в фильмах К. Тарантино («Криминальное чтиво»).

Экранная культура на рубеже нового тысячелетия.

Разнообразие экранной культуры в целом и отдельных ее составляющих (кино, телевидение, видео, мультимедиа, электронное искусство). Влияние научно-технической революции (компьютеризация, успехи информатики, распространение по миру средств мобильной связи и т. д.) на создание и распространение произведений экранных искусств. Воздействие новых технологий на эволюцию двух форм фильмопотребления: фильм Для кинозала и «домашнее кино». Манифест нового реализма «Догмы» (максимальное упрощение съемочного процесса, отказ от новых технологий, реабилитация сюжета). Режиссер Ларе фон Триер и его фильм «Рассекая волны». Фильм «Матрица» как наиболее характерный пример максимального использования новых технологических возможностей «электронного кино».

Программная специфика эфирного, кабельного и спутникового телевидения. Глобальное телевидение и проблема «Мировой деревни» М. Маклюэна (новое представление о мировом пространстве и времени, в которых все население Земли получает возможность постоянного и непосредственного контакта). Межнациональные телеканалы (франко-немецкий канал «Arte»). Интерактивное телевидение. Эволюция тележанров в ситуации радикальных социокультурных преобразований. (Программы российского ТВ «Пятое колесо», «Взгляд».)

Видеоарт как художественно-эстетическое ядро экранной культуры. Становление видеоарта и его жанры. Творчество Джан Нум Пайка — концепции и практика: видеоинсталляции, видеоскульптуры. Интернет как новая среда функционирования художественной культуры. Жанры мультимедийного сетевого творчества и его связь с другими видами искусства.

Тема 5. Духовно-нравственные искания героев отечественной литературы

«Деревенская проза» — мучительная правда о жизни «колхозной деревни» (В. Овечкин. «Районные будни»; Ф. Абрамов. «Две зимы и три лета»; В. Белов. «Плотницкие рассказы»).

Осмысление событий Великой Отечественной войны и их роли в судьбах поколений, народа и человечества. Отражение народного подвига в творчестве писателей «военного поколения» — Г. Бакланова, Е. Винокурова, Б. Слуцкого, Д. Самойлова, С. Орлова и др. Напряженное осмысление военной темы, отражение трагических конфликтов истории в судьбах героев (К. Симонов. «Живые и мертвые» (трилогия); В. Быков. «Сотников»; Б. Васильев. «В списках не значился», «А зори здесь тихие...»; В. Распутин. «Живи и помни» и др.).

Новое осмысление прошлого и настоящего России в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго». Нобелевская премия и судьба писателя.

Первые ростки «лагерной темы». А. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича». В. Шаламов. Лирика и рассказы.

«Авторская песня» в лирике шестидесятников и ее роль в нравственно-эстетическом воспитании молодого поколения. Творчество А. Галича, Б. Окуджавы, В. Высоцкого. Прорыв к правде, доверительность, искренность, поэтичность и в то же время жесткость, сарказм их песен, раскрывающих истинное положение вещей в стране.

Проблема формирования характера молодого человека, становления личности, проблема выбора пути. Сила и слабость «молодежной прозы» (В. Аксенов. «Коллеги»). Разоблачение зловещей силы «вещизма», потребительства, бездуховности, рождающих равнодушие и жестокость (Ю. Трифонов. «Обмен», «Предварительные итоги»; В. Маканин. «Отдушина»).

Забота о сохранении и упрочении лучших нравственных традиций народа, формирование исторической памяти. Ч. Айтматов. «Белый пароход», «Плаха»; В. Астафьев. «Последний поклон»; Н. Думбадзе. «Закон вечности»; Ф. Искандер. «Сандро из Чегема»; В. Шукшин. «Беседы при ясной луне» и др.

Новые темы, идеи, образы поэзии «оттепели» (Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Л. Мартынов и др.).

Первые публикации выдающихся произведений, созданных в нашей стране в 50—70-х гг. (А. Солженицын. «Архипелаг ГУЛАГ»; А. Твардовский. «По праву памяти»; А. Бек. «Новое назначение»; В. Гроссман. «Жизнь и судьба» и др.). Общественный отклик. Роль «толстых» журналов («Новый мир»

А. Твардовского, «Знамя» Г. Бакланова).

Литература «русского зарубежья». В. Набоков. «Приглашение на казнь», «Другие берега», «Дар», лирика. Г. Газданов. «Вечер у Клэр», «Ночные дороги».

Возникновение книжного рынка и поток развлекательной литературы, захлестнувший страну.

История и современность в произведениях М. Кураева — «Капитан Дикштейн», «Ночной дозор», «Зеркало Монтачки», «Блокада».

И. Бродский. Путь к нобелевской премии. Философское постижение мира в лирике Бродского.

Рубеж веков и тысячелетие русской литературы. Традиции литературы и ее будущее.

Тема 6. Традиции и новые творческие принципы в отечественном изобразительном искусстве

Начало 1960-х — середина 1980-х гг.: борьба и параллельное существование «официального»

и «неофициального» искусства (андеграунда). Консервативные тенденции и творческий поиск в «официальном» искусстве; традиции авангарда и социальной критики в искусстве андеграунда. «Портрет композитора Кара Караева» Т. Салахова и «Строители Братской ГЭС»

В. Попкова — художественные произведения, характерные для так называемого «сурового стиля». Историческая память, глубокие раздумья о жизни, смысле творчества, пушкинская тема в творчестве В. Попкова.

С конца 1980-х гг. снижение роли идеологии и государственной поддержки в развитии искусства. Многообразие художественной жизни, проблемы диалога художника и зрителя в условиях рынка. Международные связи и вопрос о национальных традициях, своеобразии отечественного искусства во второй половине XX в.

Судьба и творчество скульпторов Эрнста Неизвестного и Вадима Сидура. Столкновение Э. Неизвестного и Н. С. Хрущева на выставке в московском Манеже, посвященной 30-летию московской организации Союза художников; образ времени и личности в надгробном памятнике Н. С. Хрущеву работы Э. Неизвестного. Вынужденная эмиграция и международное признание Э. Неизвестного. Работы скульптора для России («Распятие» и др.).

Общечеловеческие проблемы (памятники погибшим от насилия, погибшим от любви, жертвам Треблинки, современному состоянию человечества) и обобщенная пластика в произведениях московского скульптора В. Сидура («Взывающий», «Эйнштейн» и др.). От «Подвала», мастерской Сидура, до муниципального музея в Москве, посвященного его творчеству. Э. Неизвестный, В. Сидур и Г. Мур: миссия скульптуры в XX веке, общность и уникальность творчества мастеров.

От советского к постсоветскому периоду в развитии отечественного искусства — течения переходного времени: московский концептуализм и соцарт (И. Кабаков В. Комар, А. Меламид и др.).

Акции и инсталляции современных художников.

Тема 7. Творческие искания отечественных композиторов

Расширение тематики и художественных средств во всех жанрах музыкального творчества, интенсивный обмен творческим опытом. Связи с лучшими достижениями мировой музыки.

Развитие различных национальных школ.

А. И. Хачатурян — «патриарх музыки Советского Востока» (Шостакович). Органическое слияние в искусстве композитора традиций народной музыки Армении и, шире, народов Закавказья с традициями русской и европейской классики, на которых он воспитывался. Концерт для скрипки с оркестром, пронизанный армянской народной танцевальностью и песенностью — своеобразная музыкальная картина жизни Армении. Балет «Спартак». Драматургия балета, построенная на контрастных сопоставлениях музыкальных образов: Спартака и Рима. Динамичность, яркая эмоциональность музыки и четкие танцевальные ритмы, их своеобразие, связь с интонациями народной музыки Армении. Ослепительно-красочная звуковая палитра оркестра.

Кара Караев. Традиции народной азербайджанской музыки, русского и мирового классического искусства. Способность Караева проникать в сущность национальной музыкальной стихии других народов (балет «Тропюю грома» по роману южноафриканского писателя Абрахамса; симфонические гравюры «Дон Кихот», «Неистовый гасконец» — «романтическая музыкальная комедия» по мотивам пьесы Ростана «Сирано де Бержерак»). Тонкий музыкальный рисунок «испанских» симфонических гравюр о Дон Кихоте. Тема странствий — лейттема Дон Кихота, ее развитие и ее символический смысл. Песеннотанцевальные, «галантные» мелодии и современные ритмы «бит-музыки» (введение в симфонический оркестр трио гитар и джаз-ударника) в музыке «Нейстового гасконца». Хоровая песня «Гвардейцы-гасконцы» — лейттема произведения, носитель духа героики (прослушивается сцена смерти Сирано де Бержерака).

Любовь к жизни, утверждение света, солнца, добра, красоты труда в творчестве Д. Б. Кабалевского. Опера по повести Р. Ролана «Кола Брюньон». Тема войны — «Реквием» на стихи Р. Рождественского. Возвышенный характер музыкальных образов, глубокое раздумье о трагедии, которую пережила Родина («Черный камень» из 2-й части, №9 из 3-й части — «Слушайте»; №10

— «Вечная Слава»; №11 — «Помните!»).

Обращение композиторов к литературной классике. Творчество Р. Щедрина. Балеты «Анна Каренина» и «Чайка», опера «Мертвые души». Стремление композитора посредством языка музыки раскрыть глубочайший идейно-психологический смысл трагедии Анны Карениной, бросившей вызов свету, отстаивающей право любить. Глубокая драматичность темы

Анны. Музыкальные характеристики Вронского (словно эхо, отражающее чувства Анны) и Каренина (ведущий инструмент в ней — солирующий контрабас). Использование композитором коллажей из музыки Чайковского с целью более тонкой передачи звучащей атмосферы времени.

Творчество Г. В. Свиридова. Органическое соединение поэзии и музыки, слова и звука в циклах песен и романсов на стихи Пушкина, Лермонтова, Блока, Маяковского, Пастернака, Твардовского, Исаакяна, Бернса. Тонкое восприятие композитором поэтического образа, «умение распеть ритмы, расслышать гармонию поэзии» (В. Гаврилин). Чуткое отношение композитора к человеческому голосу, к звучащему слову.

Поэма «Памяти Сергея Есенина» для солиста (тенора), смешанного хора и симфонического оркестра. Поэтическая основа произведения — стихи Есенина разных лет, сгруппированные композитором по содержанию в двухчастную форму (условно их можно назвать «Русь уходящая» и «Русь советская»). Соединение в произведении лирического и эпического. Национальное своеобразие музыки Свиридова, ее связь с русской народной крестьянской почвой и с традициями русской классики. Музыка к повести А. С. Пушкина «Метель».

Новые духовные горизонты в творчестве композиторов последних десятилетий (В. Гаврилин, С. Губайдулина, Э. Денисов, А. Шнитке, С. Слонимский, Б. Тищенко, Л. Артемьев и др.): открытия в сфере звукового мира и композиторской техники, радикальное обновление музыкального языка.

С. Губайдулина. Необычная трактовка человеческого голоса и инструмента (Концерт для фагота и низких струнных, «De frodundis» для баяна соло, Партита «Семь слов» для виолончели, баяна и струнных). Использование православных мелодий в Концерте для скрипки с оркестром «Offertorium».

Творчество А. Шнитке и проблема сохранения духовного начала в человеке (1-я симфония, кантата «История доктора Фаустуса», Реквием, Духовный концерт на стихи Нарекаци).

Традиции и новаторство в творчестве Слонимского и Тищенко, связь их музыкального языка с русским фольклором и творчеством Шостаковича. Вторая симфония Б. Тищенко на стихи М. Цветаевой. Жанровое многообразие в творчестве Слонимского. Цикл «Веселые песни» на стихи Д. Хармса для взрослых и детей.

Авторская и самодетельная песня (Б. Окуджава, А. Галич, В.Высоцкий, Ю. Визбор, С. Никитин и др.).

Тема 8. Многообразие творческих направлений, стилей и тем в отечественном киноискусстве

Утверждение гуманистических идей, жизнеутверждающего начала в творчестве крупнейших режиссеров. Стремление деятелей кино поставить перед зрителем острые проблемы времени. Широкий жанровый диапазон, богатство стилей.

Фильмы о нравственных критериях современника, об отношении его к своему делу. «Девять дней одного года» — реж. М. Ромм.

Тема «начала» — выбора молодым человеком своего жизненного пути, определения своей позиции и своей судьбы, становления личности — одна из ведущих в киноискусстве 70—80-х гг. «Доживем до понедельника» — реж. С. Ростоцкий; «Начало» — реж. Г. Панфилов; «Чужие письма» — реж. И. Авербах и др. Проблема социальной опасности забвения «простых истин человеческого сердца»: «Чучело» — реж. Р. Быков; «Плюмбум, или Опасная игра» — реж. Т. Абдрашитов и др.

Современное осмысление темы Великой Отечественной войны. Стремление средствами киноискусства решить главный вопрос времени — какими были люди, выигравшие войну. Тончайший и точнейший анализ многогранного духовного мира человека, вступившего в смертельный бой с фашизмом. «Баллада о солдате» — реж. Г. Чухрай; «Отецсолдата» — реж. Р. Чхеидзе; «А зори здесь тихие...» — реж. С. Ростоцкий; «Летят журавли» — реж. М. Калатозов;

«Восхождение» — реж. Л. Шепитько; «Иди и смотри» — реж. Э. Климов и др. Обличительная сила и публицистическая острота, страстность художников, защищающих мир и будущее человечества и раскрывающих сущность фашизма на основе точного и строгого использования кинодокументов. «Обыкновенный фашизм» — реж. М. Ромм; двадцатисерийная киноэпопея «Великая Отечественная», созданная под руководством Р. Кармена.

Творчество выдающегося режиссера современности А. Тарковского. Его судьба и его фильмы от «Иванова детства» к «Андрею Рублеву» и «Ностальгии». «...Я сторонник искусства, несущего в себе тоску по идеалу, выражающего стремление к нему. Я за искусство, которое дает человеку надежду и веру».

Мировая литературная классика и киноискусство. Современное прочтение средствами кино произведений Шекспира, Достоевского, Чехова, Островского. Творчество выдающихся кинорежиссеров старшего поколения (Г. Козинцев, С. Герасимов, М. Рошаль и др.) и поколения, пришедшего в искусство в послевоенные и 70—90-е гг. (О. Иоселиани, Т. Абуладзе, А. Герман, Э. Рязанов, Н. Михалков и др.). Композиторы и художники кино. Публицистические фильмы конца 80-х — 90-х гг. и их роль в обличении сталинщины. «Покаяние» Абуладзе как знак нового этапа осмысления средствами киноискусства прошлого страны. Анализ реалий советской действительности в фильмах Михалкова «Утомленные солнцем» и Германа «Хрусталев, машину».

Заключение

Основные вехи развития мировой художественной культуры XX в. Россия и Запад. Диалог культур. Нравственные проблемы человечества на пороге третьего тысячелетия.

Россия в конце XX столетия. Внутренняя связь духовной жизни общества конца XIX и конца XX в.: крушение идеалов, переоценка ценностей, мистицизм. Обращение к общечеловеческим духовным ценностям как первооснова гуманистического и демократического общества.

Роль искусства в духовном возрождении народа, в формировании нравственных идеалов, в постижении духовно-нравственных процессов настоящего и будущего.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен:

Знать / понимать:

- основные виды и жанры искусства;
- изученные направления и стили мировой художественной культуры;
- шедевры мировой художественной культуры;
- особенности языка различных видов искусства.

Уметь:

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением.
- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства;
- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре;
- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения).

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для:

- выбора путей своего культурного развития;
- организации личного и коллективного досуга;
- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства;
- самостоятельного художественного творчества.